

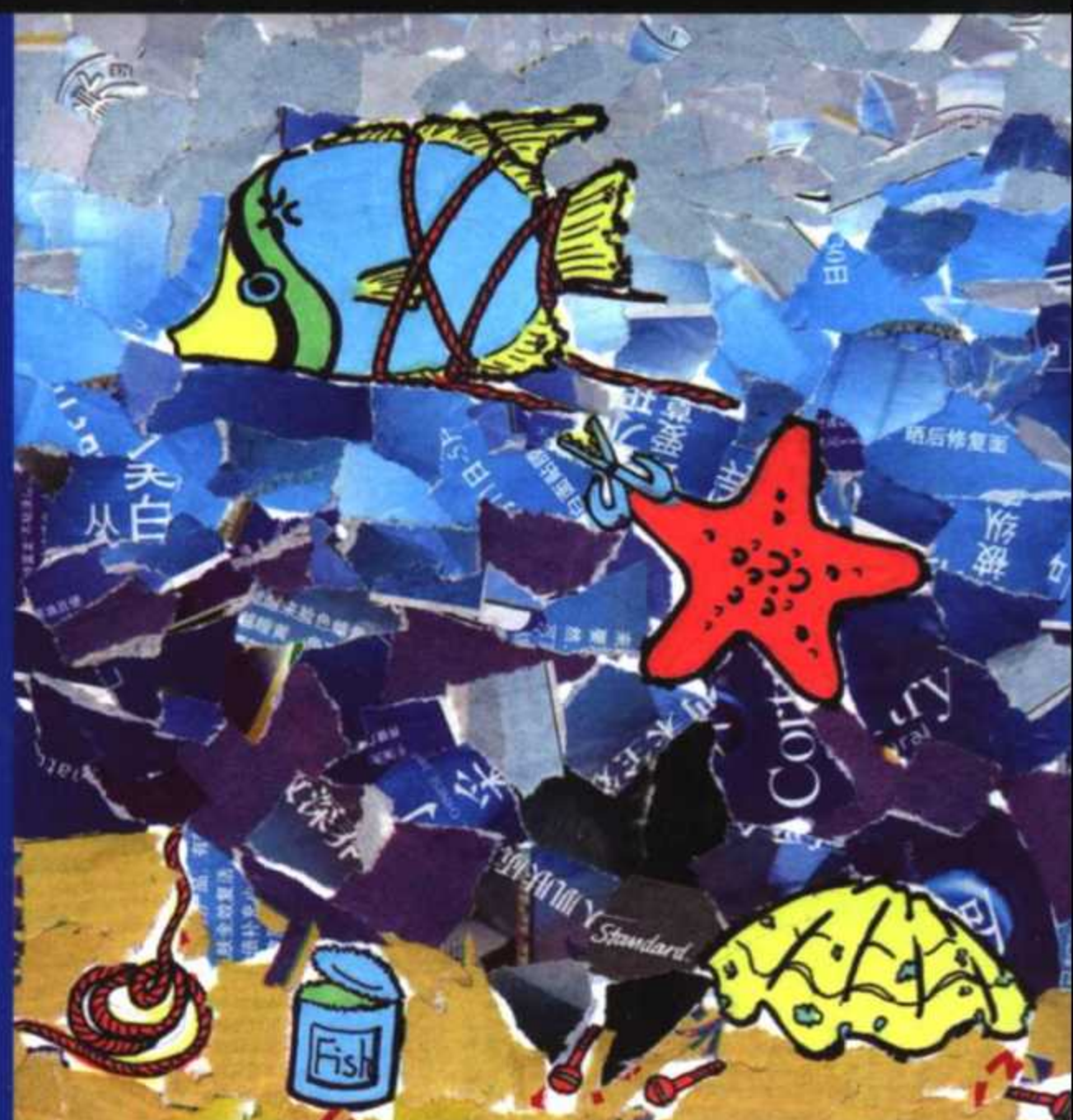
上海普通高校教材建设项目《构成原理》课程
上海市重点学科建设项目资助，项目编号：p1404

视觉构造原理

师晟 著

视觉基础造型构造

VISIT...

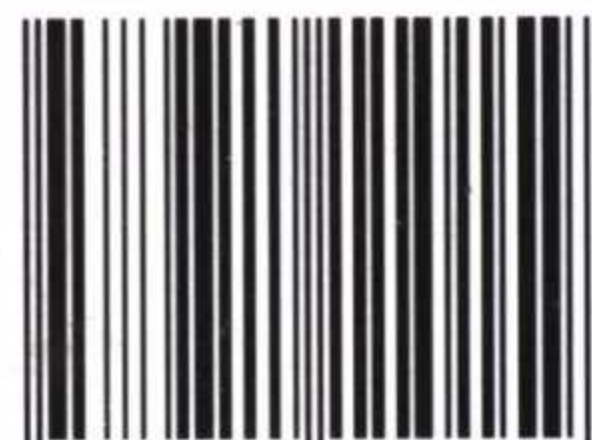
LANZAROTE
Caliente.COM

VISION

策划/责编 徐建红
设计总监 高静芳

ISBN 7-81111-015-6

9 787811 110159 >

ISBN 7-81111-015-6/J · 002

定价: 36.00 元

视觉构造原理

——视觉基础造型构造

师晟 著

 东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉构造原理——视觉基础造型构造 / 师晟著.

—上海: 东华大学出版社, 2006. 1

ISBN 7-81111-015-6

I. 视... II. 师... III. 视觉形象 — 构图学
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 142529 号

策划/责编 徐建红

设计总监 高静芳

视觉构造原理

——视觉基础造型构造

师晟 著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行 杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6 字数: 150 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0 001-3 000

ISBN 7-81111-015-6/J · 002

定价: 36.00 元

目录

第一章	内容构造元素	7
	内容概念	8
	内容元素	9
	内容作品示例	12
第二章	造型构造元素	15
	造型构建	16
	视觉比例	31
	图文设计	38
	视觉错视控制	40

目录

第三章 形式构造元素	41
构图形式	42
基本形式	43
扩展形式	53
第四章 色彩构造元素	55
色彩搭配	58
色彩和形状互助	68
色彩推移图	72
第五章 装饰构造元素	81
装饰美化	82
装饰特点	83
后 记	94

第一章 内容构造元素

内容概念

内容是事物存在的内涵，包括思想水平的高度和社会意义的深度。题材涉及的角度包括人文方面的表达，或是纯粹艺术美感的表现。有内涵的内容是体现艺术永久生命力的象征，它是作者内心审美感受的直接反映。

内容设计的规划过程为四个阶段。一为重点关注思想内容的涉入角度，表达思想内容的意义。由内容的意义转变为意境的体现。二为对造型的选择和创造设计后产生的寓意；三为具体化形式所传达的信息层次，满足审美需要与时尚思想，如用何种抒情、叙事、戏剧化等形式；四为思想意图的传播程度，使人们产生共鸣。

松魂 · 继承民族传统，弘扬时代精神的象征

腾飞 · 校标与学校专业介绍，叙事与抒情相结合

天高任鸟飞 · 意境的体现

牧归 · 意境的体现

鲤鱼跳龙门 · 寓意的体现

内容元素

内容设想

内容设想的过程中有因果类比方式、历史类比方式、数据类比方式、理想化和典型化类比方式、归纳类比方式、宏观与微观类比方式。如历史化类比方式，把有典故和有出处的历史文化与现代内容情节相对应，体现古典神韵和现代情调想糅合的艺术氛围。

以“时间”为例，收集相关的内容资料，寻找对应图形和文字符号。有“春来夏往，秋来冬藏”的季节；昼夜更替的日子；年、月、日的时间长度；星期；二十四节气；天干地支纪年法；测量时间的重复工具——时针、分针和秒针的时钟；沙漏记时；日晷计算；生长周期；诞生与消失；速度等。

时间增加产值

时间的组合

规划时间

与时间赛跑

商业与时间

为内容提供形象化语言

图片图形、共识图形、创意抽象图形、具象图形、寓意象征图形、理想化图形。

戏剧表情语言

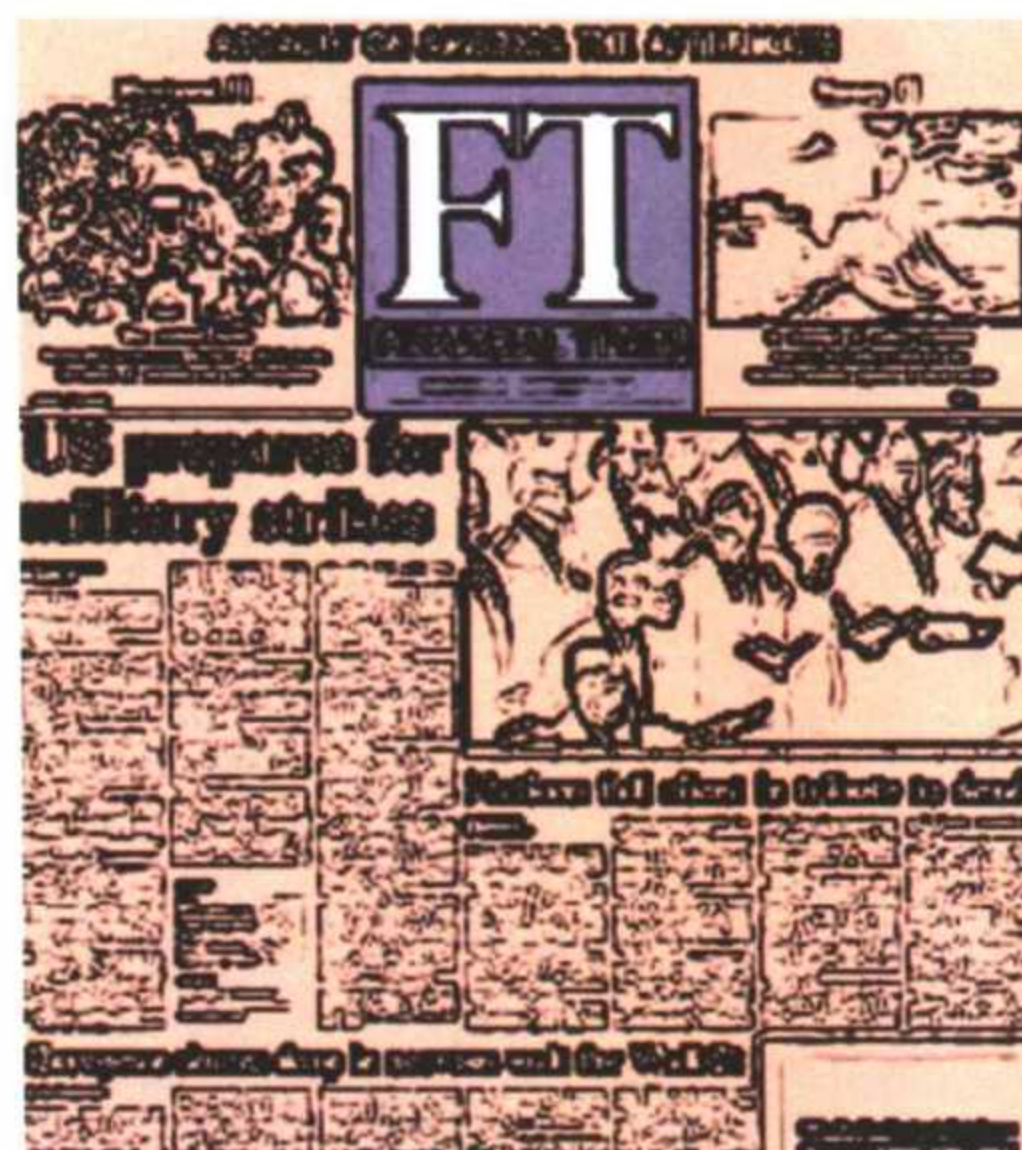
“崇拜”表情语言

为内容提供字体

字体设计的识别性，更有效的传递内容信息，使主题内容表达的整体效果更为明确。

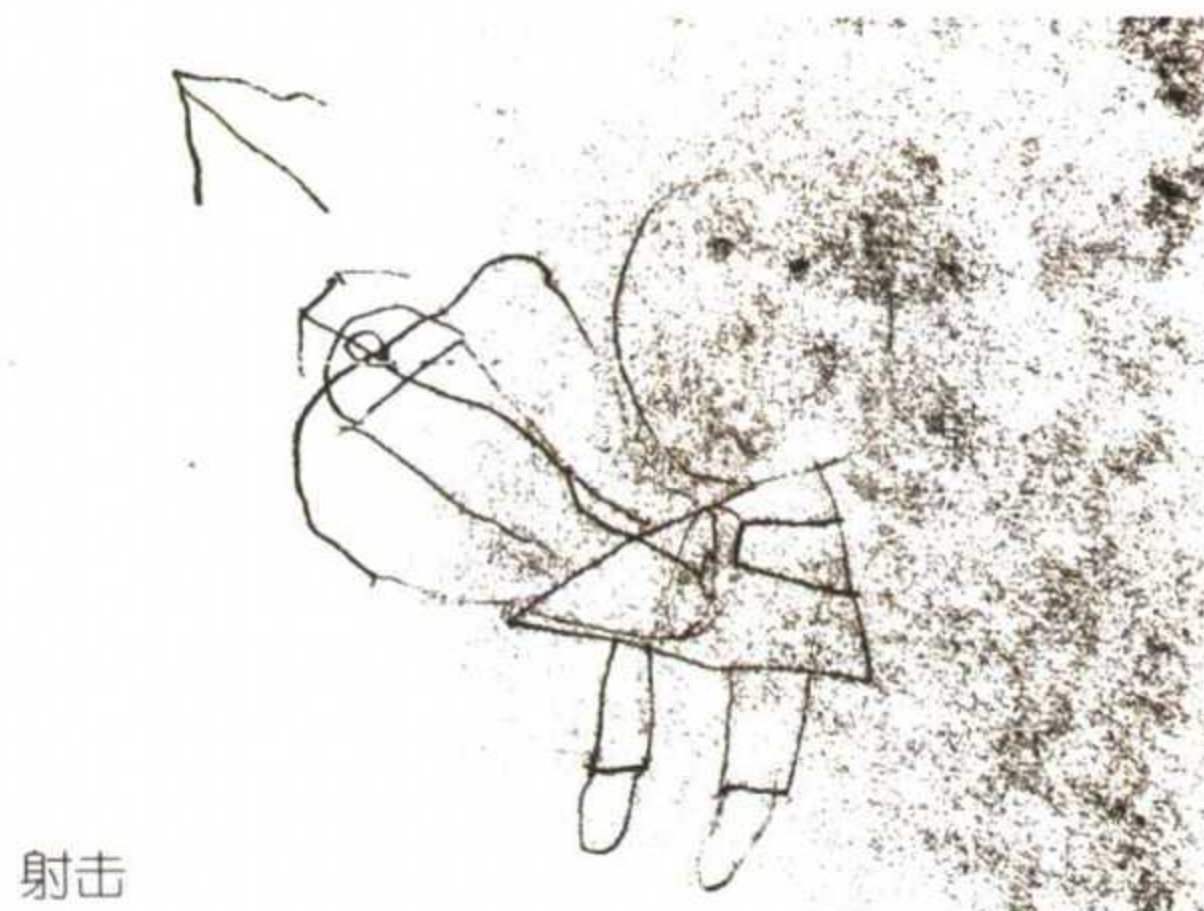
围绕式文字编排与内容

平稳式文字编排与内容

儿童画内容

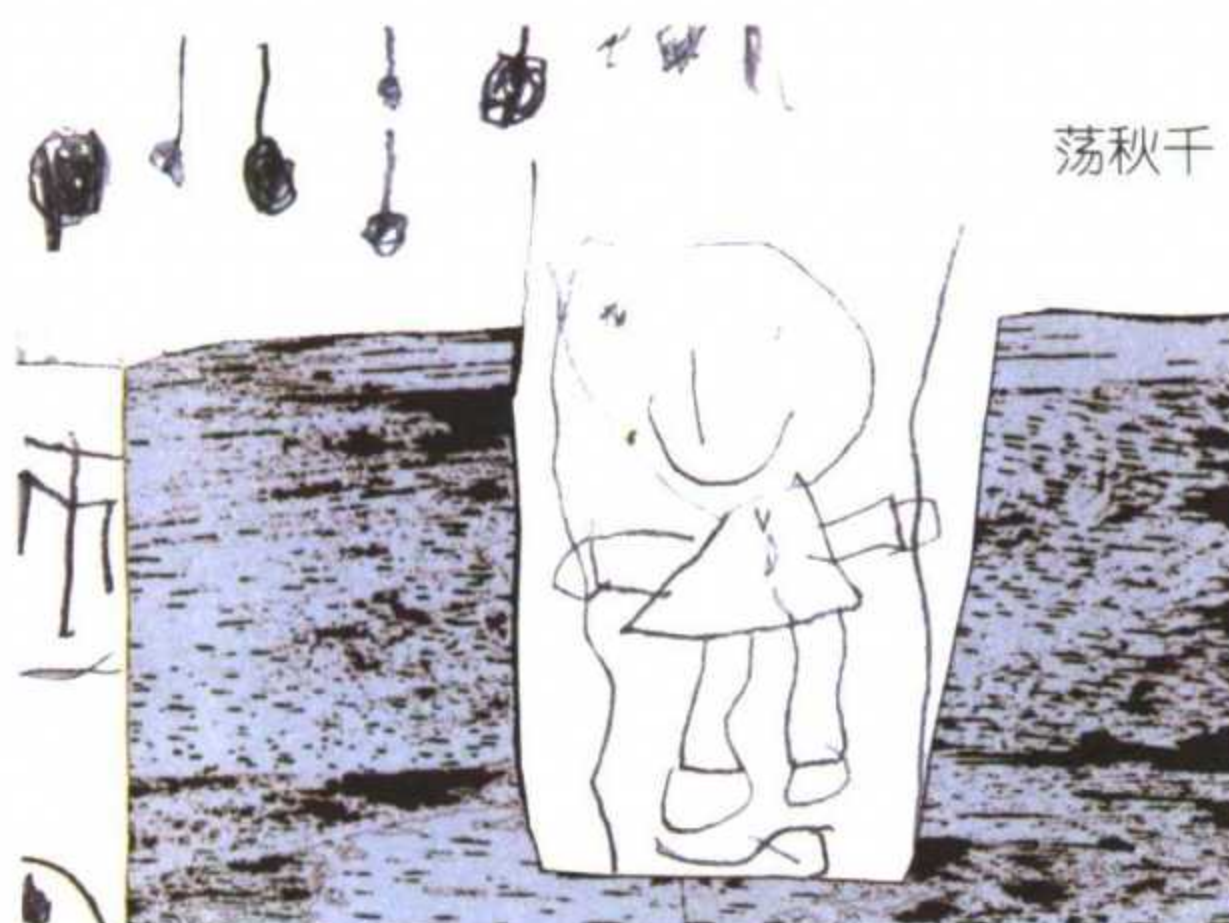
反映认识和理解内容的过程。

射击

运动

荡秋千

骑车

内容作品示例

最后一条鱼

鱼骨代表人类在滥捕滥杀海洋鱼类之后物种将消失。海星上的蜡烛正发出淡淡的生命之光，贝壳则小心地保护着仅剩下的鱼种，意喻保护生态平衡。

禁锢

采用鱼、海星、贝壳设计元素来表达主题。外围的污水区域残留的仅是海星和鱼的尸骨，它们在哭泣；中间是贝壳转化为鱼缸的保护物，以保护的形式出现。在有限的空间内部是鲜活、快乐的鱼和海星，同时也禁锢了它们自由的天地，表示渴望清静明朗的水源。

网罗大海

主要表现元素采用海星、贝壳、鱼网；辅助表现元素用罐头、酒瓶和鱼骨等。为保护鱼类生存环境，在大海上支起一张保护网，阻止外来污染源进入海水和防止滥捕滥杀。同时利用捕鱼网来净化海水，让海洋生物在这样的环境中自由自在的生活。

全民总动员

采用鱼、海星、贝壳、排污管、海洋、陆地等设计元素来表达主题。海水已被污染，排污管是元凶。海星想堵住管道，可惜势单力薄，力不从心。人类对海洋的污染已经超过海洋自我净化的负荷，动物们纷纷迁移到已被人们注意、污染相对较少的陆地。表示重视其它生物的生存就等于保护海洋。

校园风情

在校园里，树叶、花、草、老师、学生、鸟儿等，这些元素的相结合，成为校园里一道亮丽的风景线，给美丽的校园带来了生机。鸟儿含着数枝条在校园里飞翔，给校园里带来了一种安详、和平的气息，鸟儿如同鱼儿在水中游得自由自在。此时此刻，老师、学生、树、鸟都已经与这美丽的校园合二为一，融为一体。一种温情油然而生，渐渐布满整个校园，大家共同保护美丽、和平的校园环境。

奔向光明

用坐具中的一把椅子和众多椅子的向上叠加，表示一个人和一群人处在不同的社会阶层，每个人都需要向上发展的更高。天花板上的洞是成功和胜利的象征，有的人成功了，有的人还在继续爬，甚至有的人还摔了下来。象征一种坚持不懈、不惧怕失败的努力精神，也寓意了个人奋斗和团队之间的关系。

第二章 造型构造元素

造型构建

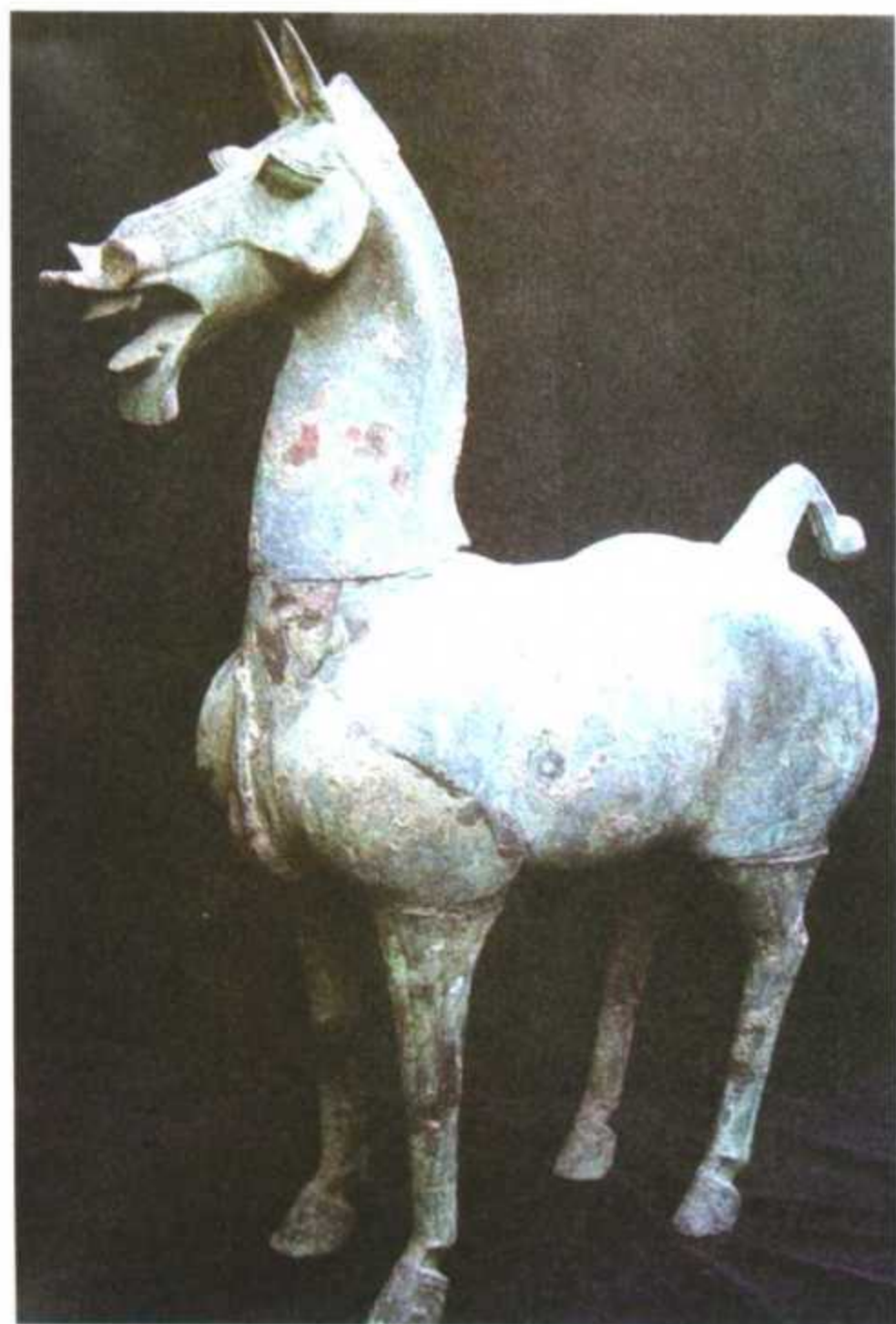
艺术和技术的融合产生造型。造型是对客观事物的再设计，它以相对的原创精神，对前者的继承性和崇尚理想性为特征，进而传达某种意义信号，从而产生对造型美的追求和理解。它的特征符合人们对时尚的追求，并随时代的变迁、时间的发展而演变。造型依赖于新型材料的开发、工艺技术的创新等条件，同时也密切依赖人与造型之间的关系，如人与物之间的直接作用、人与物之间的活动空间等，它可以增强舒适性和安全性。

民间陕西剪纸造型

唐三彩造型

汉代造型

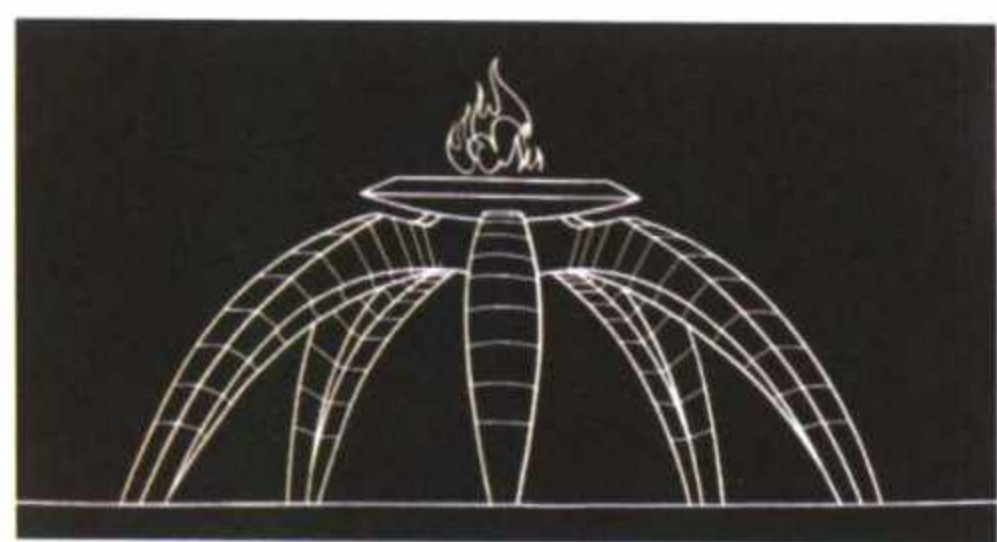
当代建筑造型

一、草图

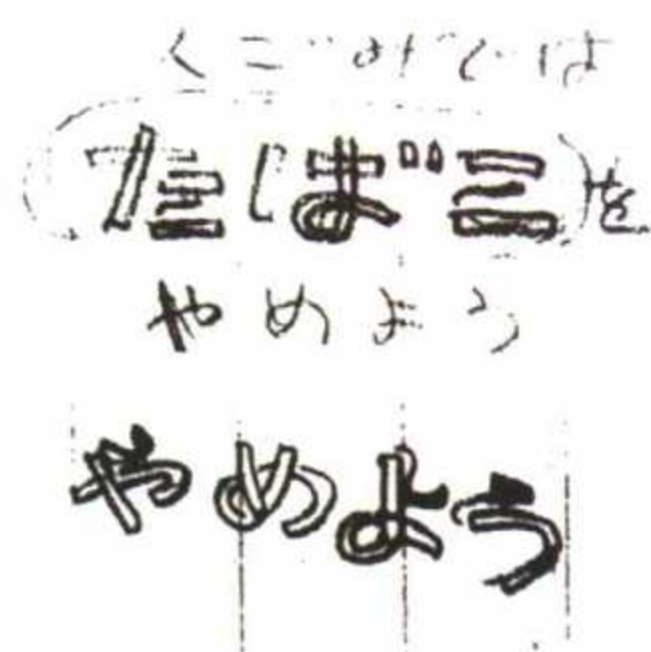
草图贯穿造型设定的整体和局部的过程，以及内容的涉入角度、造型语言的风格和环境设计等因素。

草图的笔法强调线条组合上的轻重缓急，运用顺笔和倒笔、实笔和虚笔、圆转和方折，也使用铁线描和钉头鼠尾描等用笔方式。

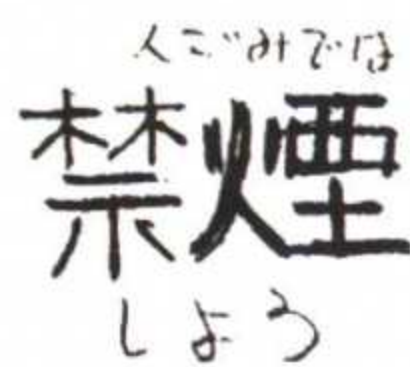
草图使用正投影法和阴影法来理解造型设计，把视图中基本体的主视图、剖视图、侧视图和局部放大图进行尺寸标注，以此来理解造型设计。

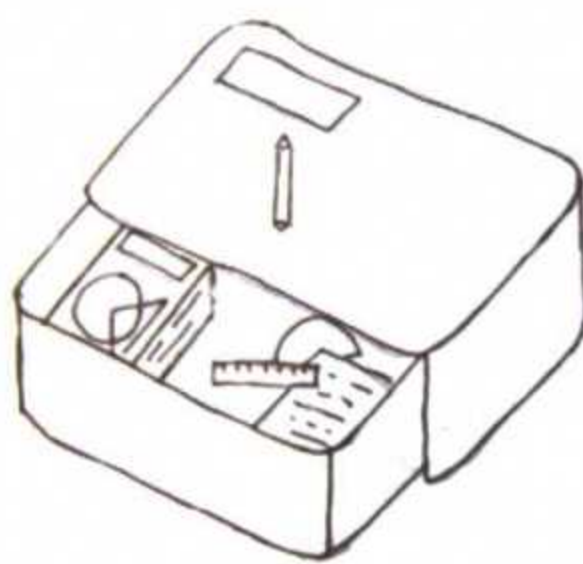
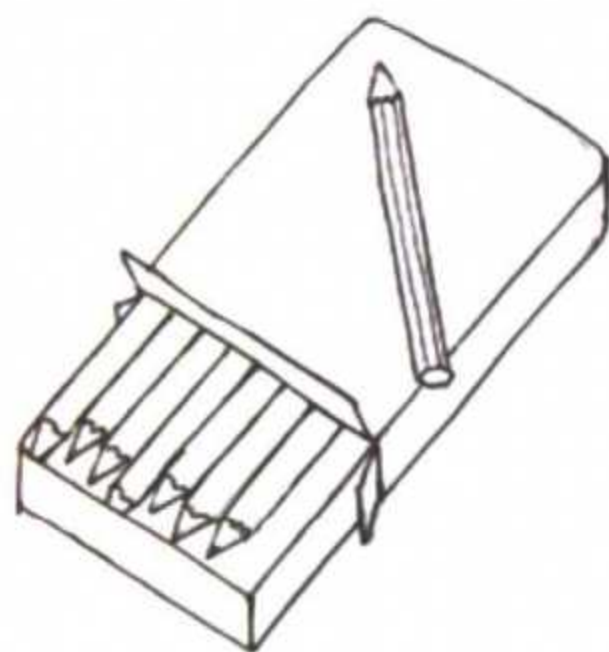
火炬侧视结构草图

禁烟文字设计草图

自行车文字设计草图

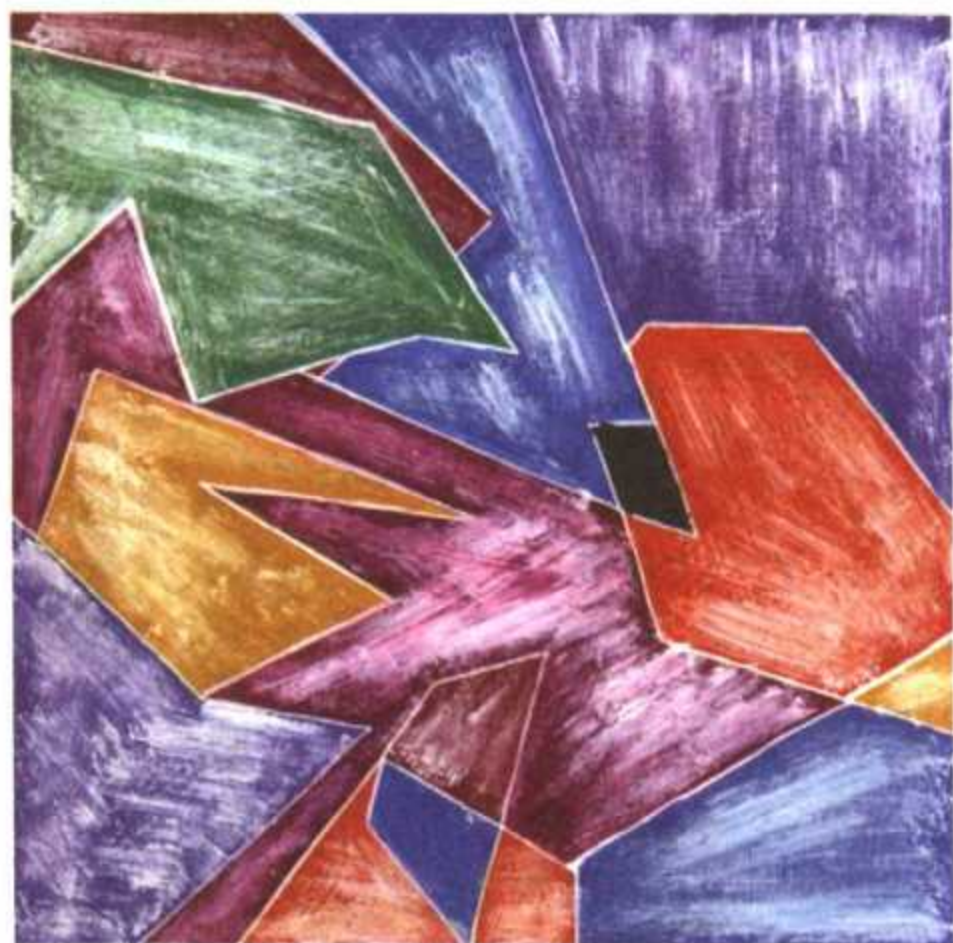

涉入角度的内容草图

二、平面形状和立体形态

形状和形态从具象、抽象、象征和寓意中演化，由对原型的提炼、概括或意念上的创造设计而得来，并且它们之间也相互转化。表现方式包括几何式、流动式、透明式和镂空式方式，并且立体形态更考虑环境、底座与形态之间的关系。

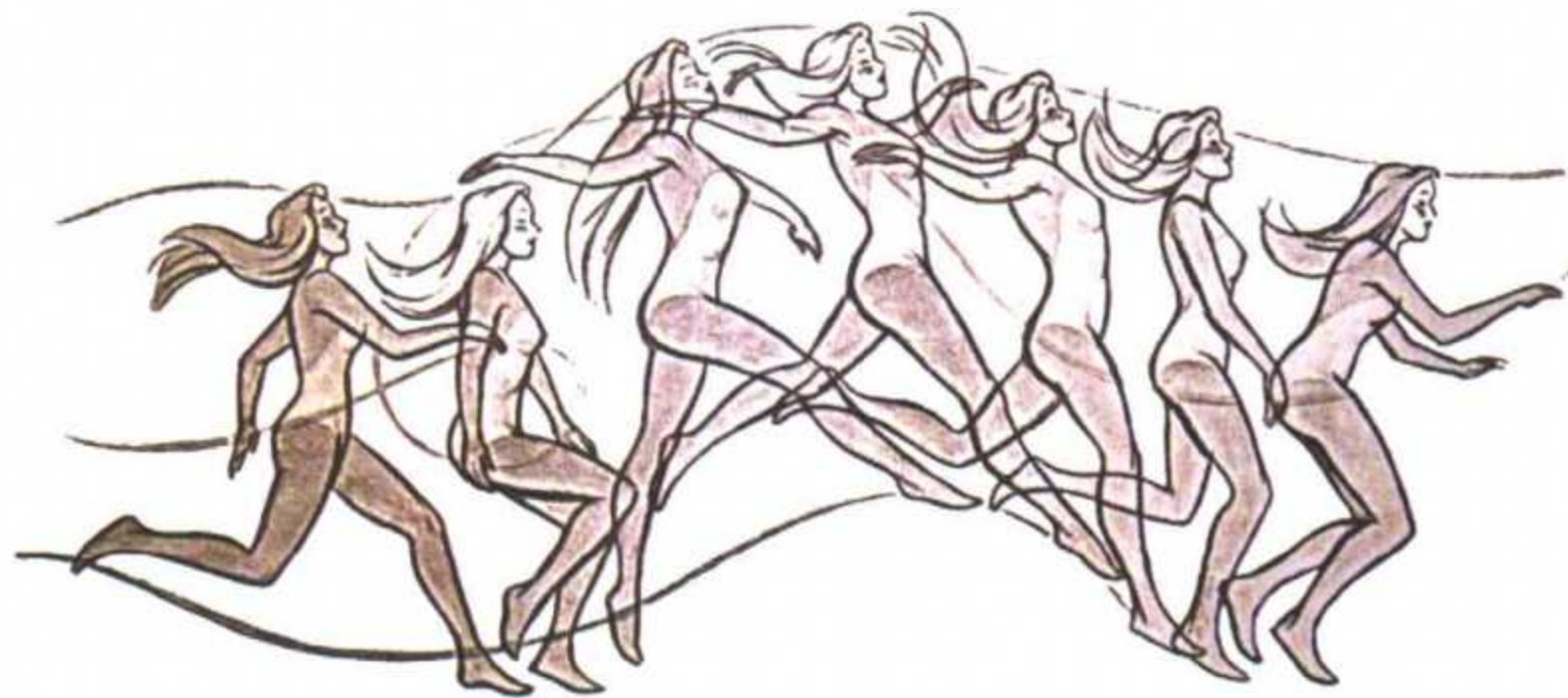
平面形状的特征有方形、圆形、三角形，矩形、椭圆形、梯形等。立体形态的特征塑造依据空间环境中X轴、Y轴、Z轴方向的坐标系来进行形态的空间设计，然后设置表面材质和纹样，处理灯光的烘托和观赏者观察角度的设定，以及环境布置的调节。

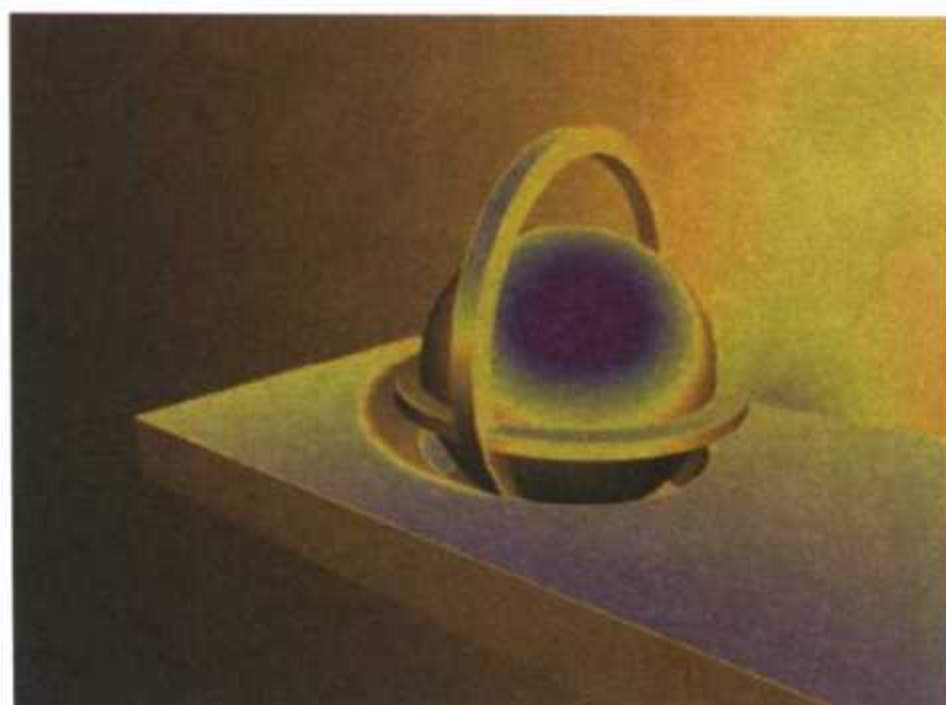
平面形

原型写生

选择静态和动态的角度，其次考虑把夸张法、归纳法、省略法、添加法的运用，再次把主次、疏密、聚散、虚实、浓淡等因素来组织画面。

对跳跃姿态的把握

球体形

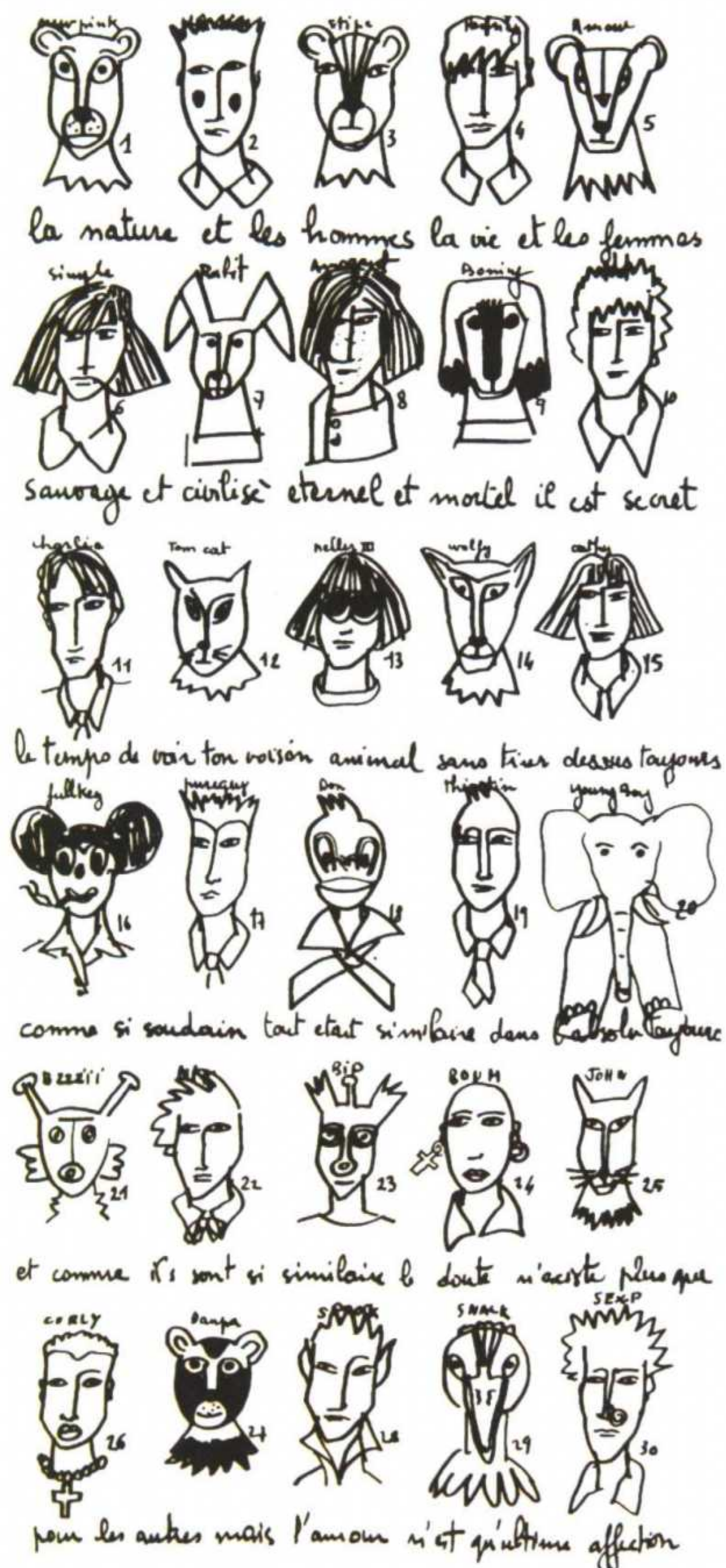
立体形

对动态过程的选择

原型设计

特征的提炼和发展。对造型的特征进行概括、加强和演变的方式。

人物脸部特征的演变

蝴蝶原型

蝴蝶原型的草图

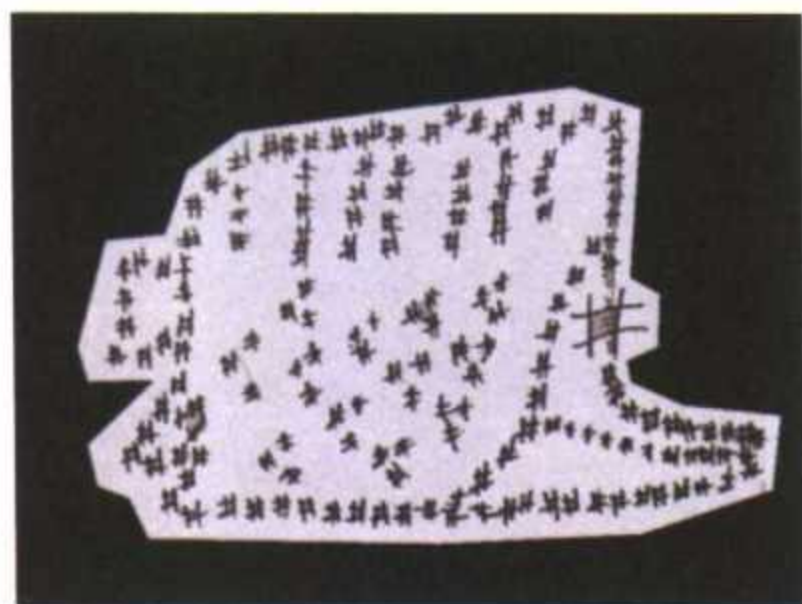

对蝴蝶造型特征的分解和重构

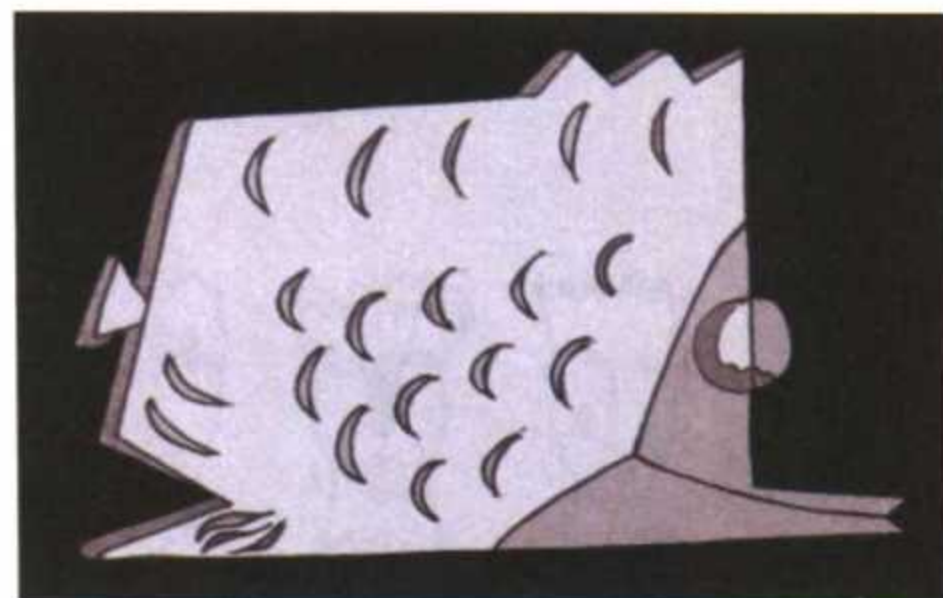

关于蝴蝶内容的演变一放飞

特征的夸张和美化。加法、减法、修饰和拟人拟物的方式。

鱼形表现方式的修饰

鱼形立体方式的美化

鱼形修饰的拟人化

拼贴修饰的鱼形

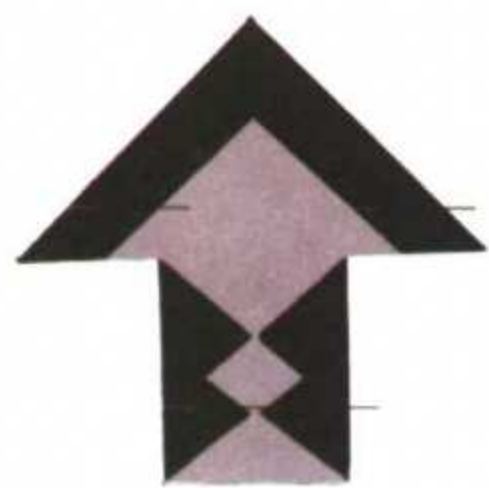

鱼形的减法修饰

鱼形的加法修饰

曲直对应设计。“曲直对比”融合“繁简对比”，以此来加强原型特征的设计点，同时也相对概括其余部分。曲线有方向性弧线、波形线、S形线和多重曲线组合；直线有平直线、角度折线和多重曲线组合。角度折线有锐角直线、钝角直线和直角直线。选择曲直对应的特点，加以繁简对比来设计原型，能够加强造型内外结构的关联。如爬虫类曲直结构设计和鱼类曲直结构设计。

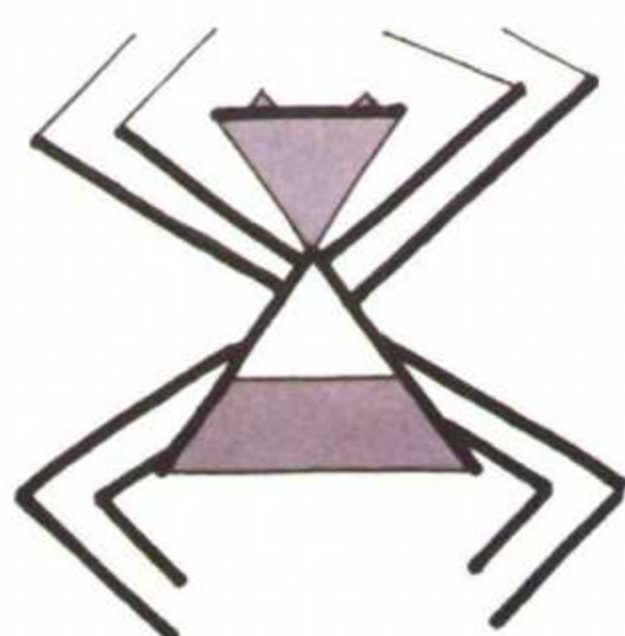
内外结构皆为直状设计

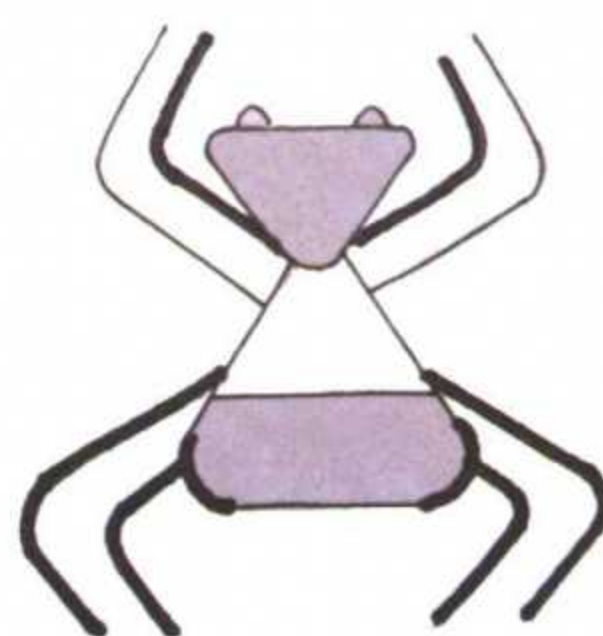
外结构为直状、内结构为曲状

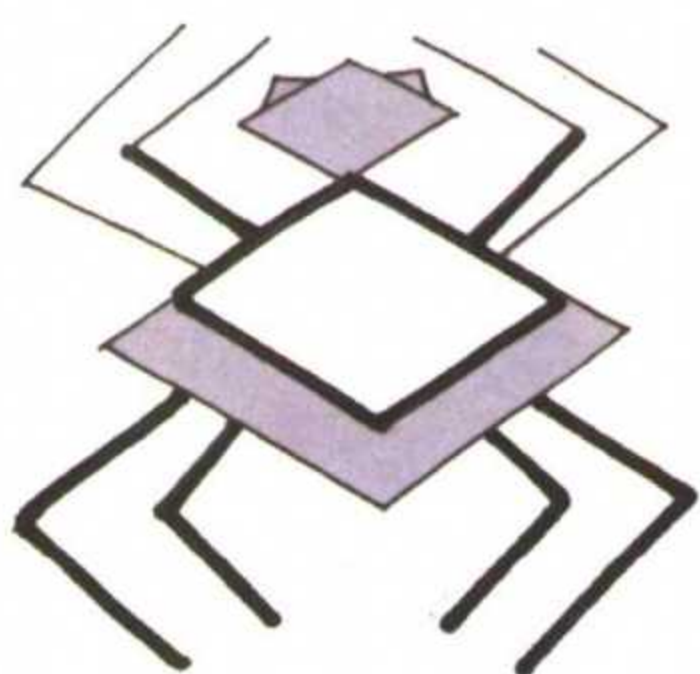
中轴线曲直安排

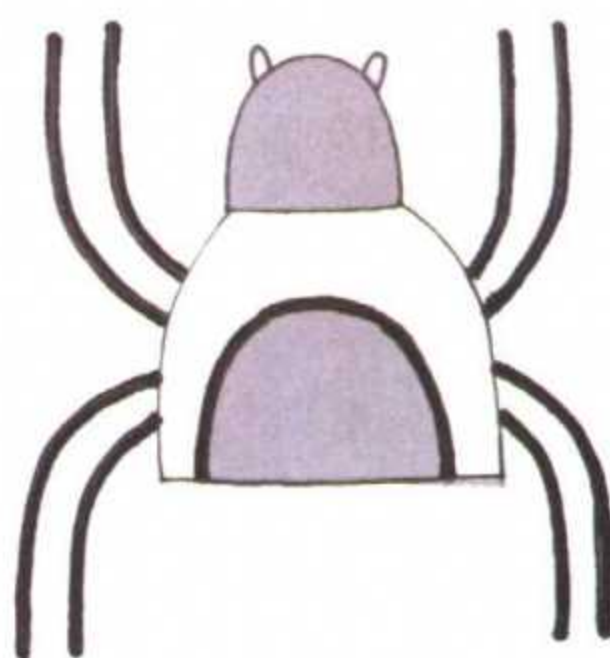
锐角直线的内外结构设计

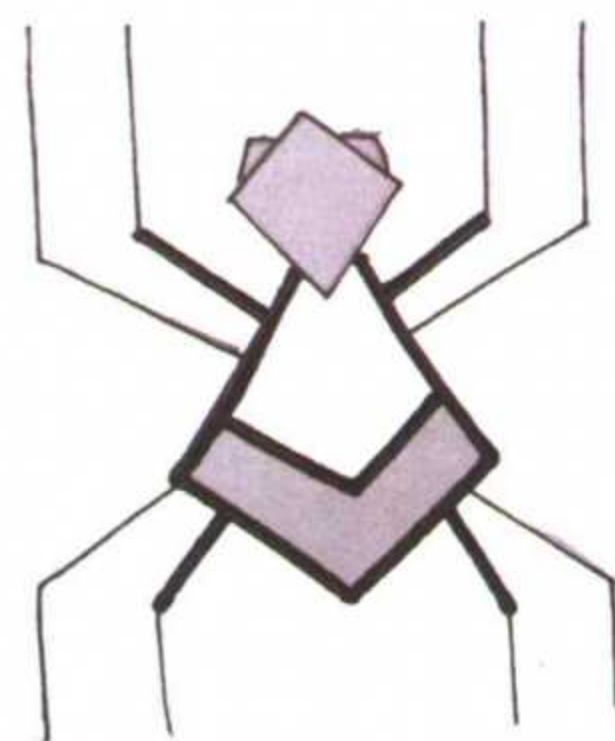
曲直内外结构设计

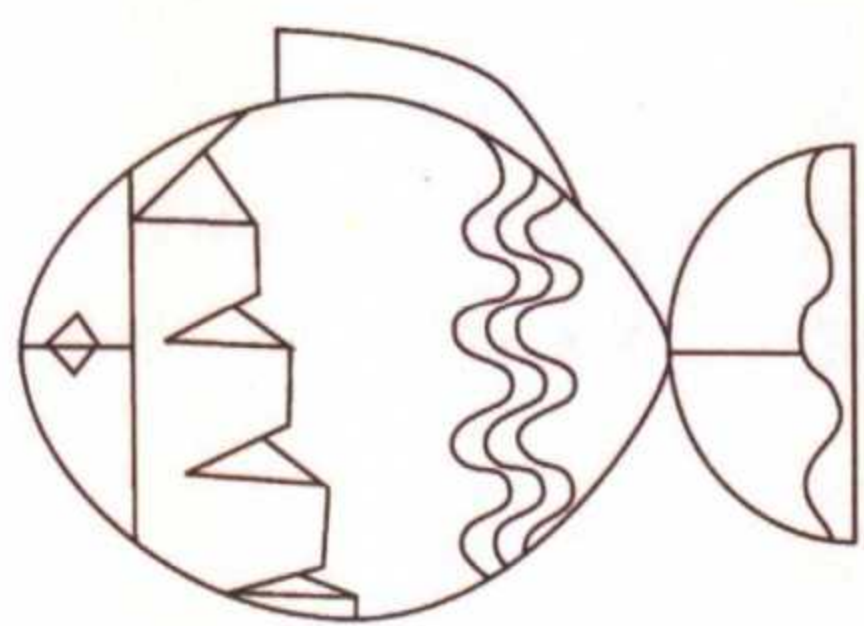
钝角直线的结构设计

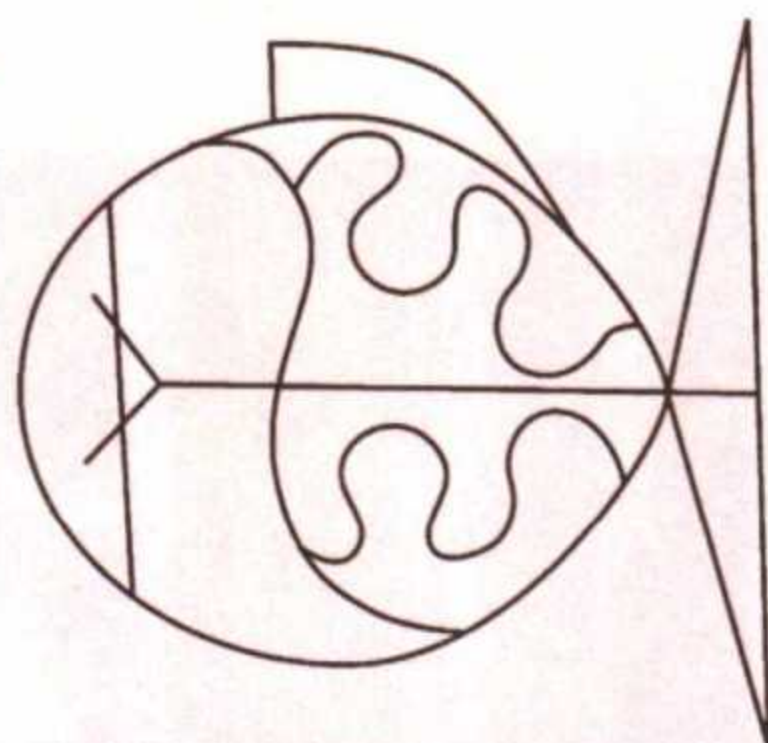
内外结构的弧线设计

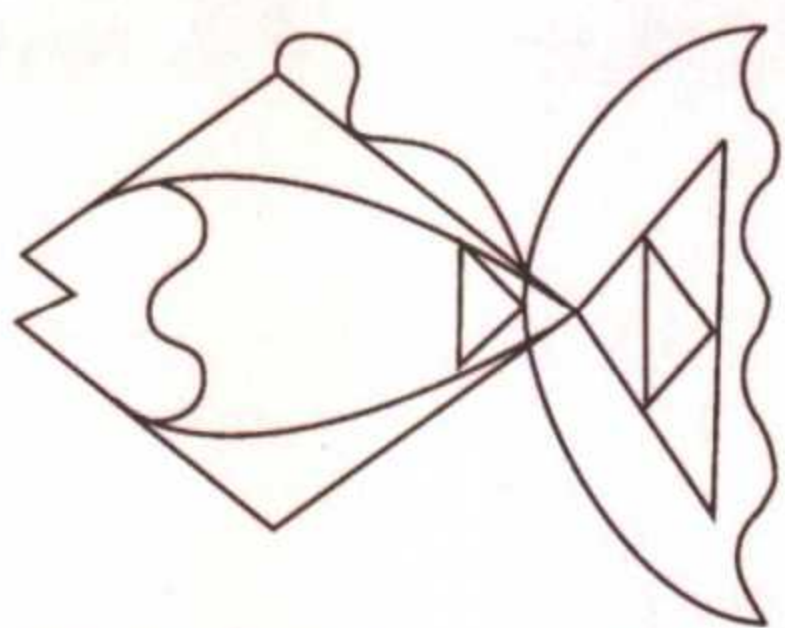
直角直线的结构设计

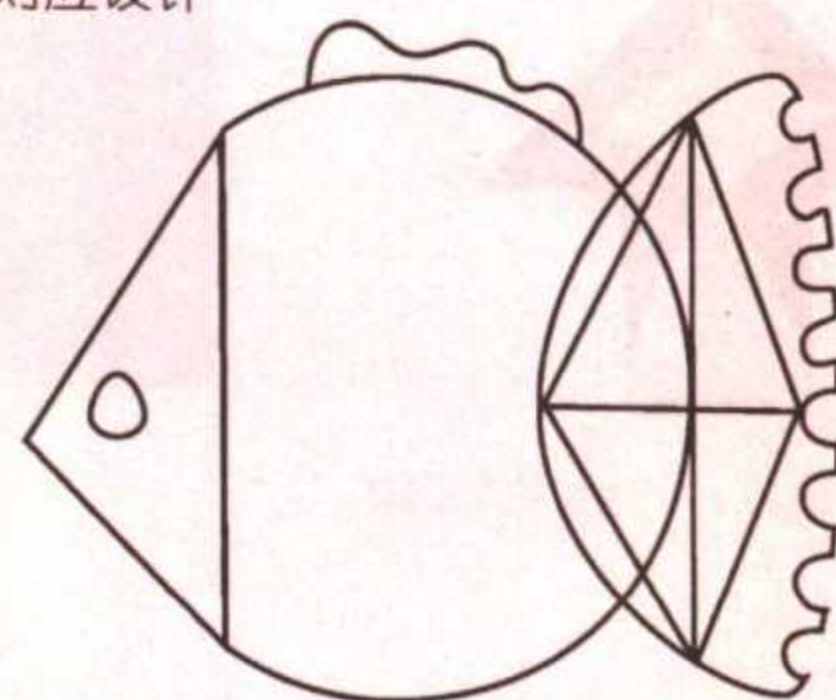
在鱼头及鱼体部的立体曲直结构对应设计

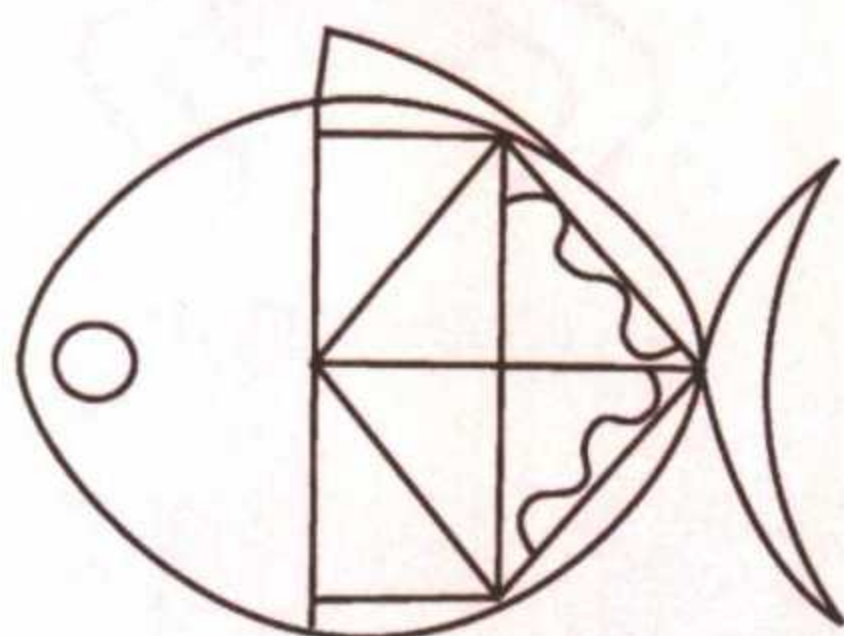
在鱼体部的曲直结构对应设计

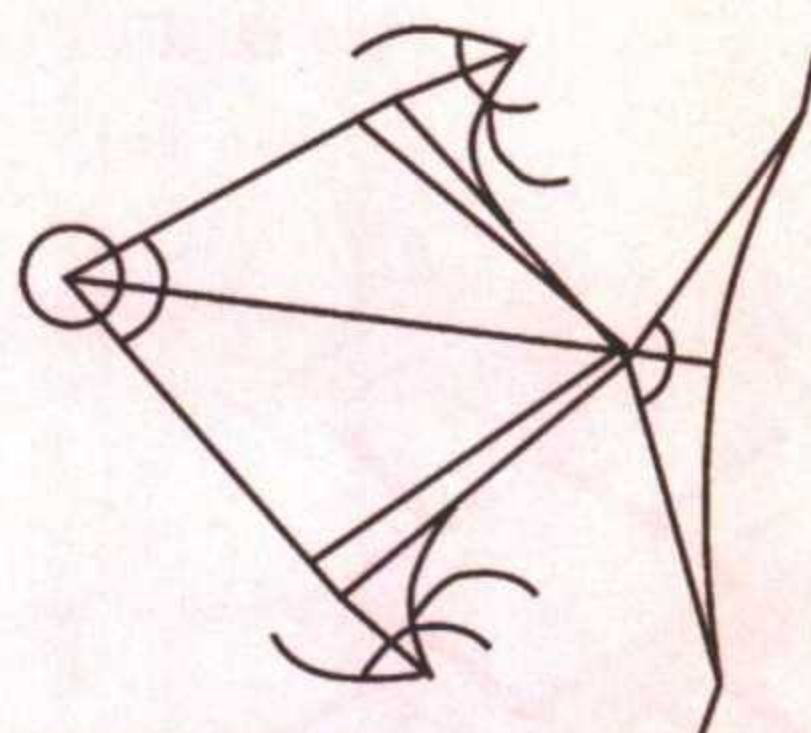
在鱼体和鱼尾部的曲直结构对应设计

在鱼尾部的曲直结构对应设计

在鱼体部的曲直结构对应设计

在鱼头和鱼翼部的曲直结构对应设计

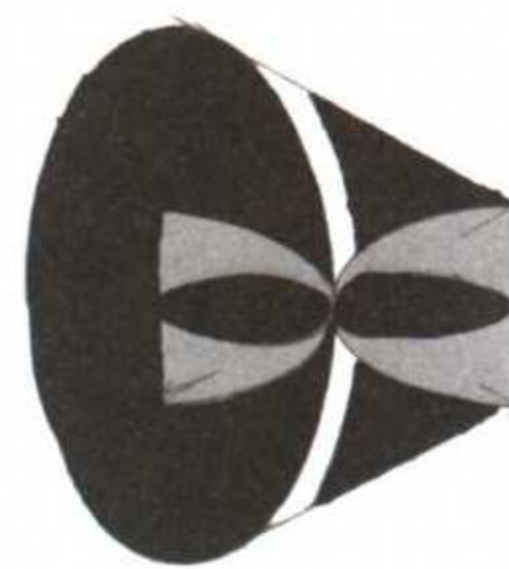
内外结构关联。曲直对应设计放置于造型的内外结构中，外结构轮廓和内结构关联线的设计，应用曲直对应的现象。关注内结构在外结构中的尺寸。

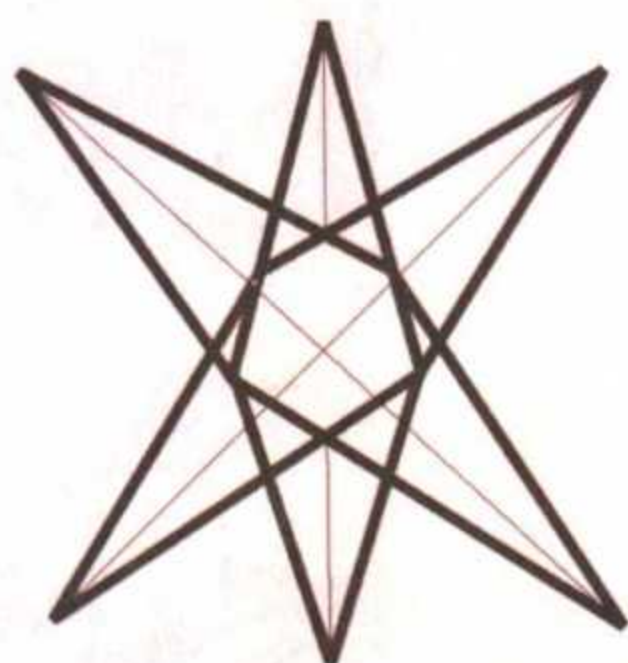
内结构在外结构中的少量尺寸

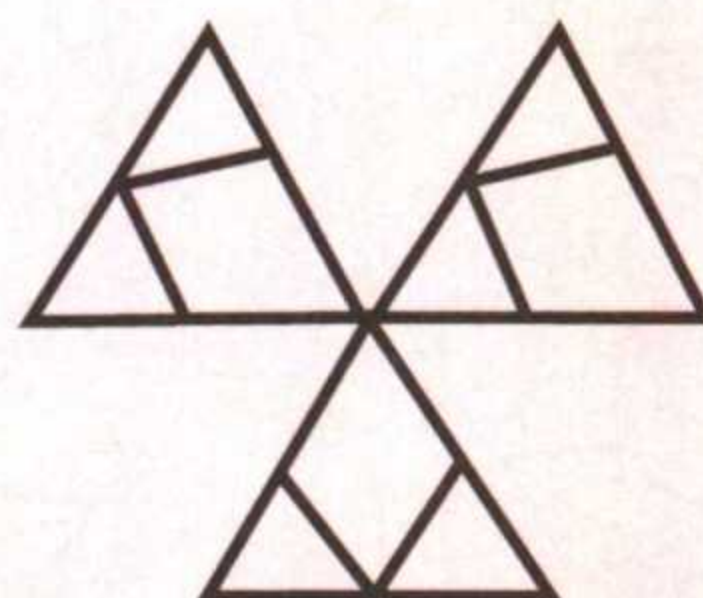
内结构在外结构中的中量尺寸

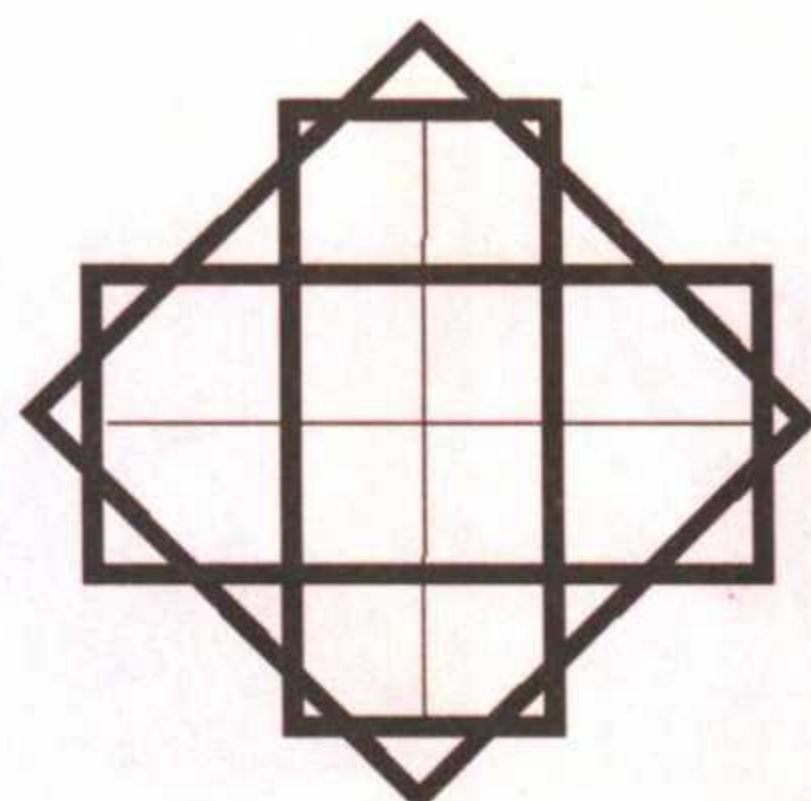
内结构在外结构中的大量尺寸

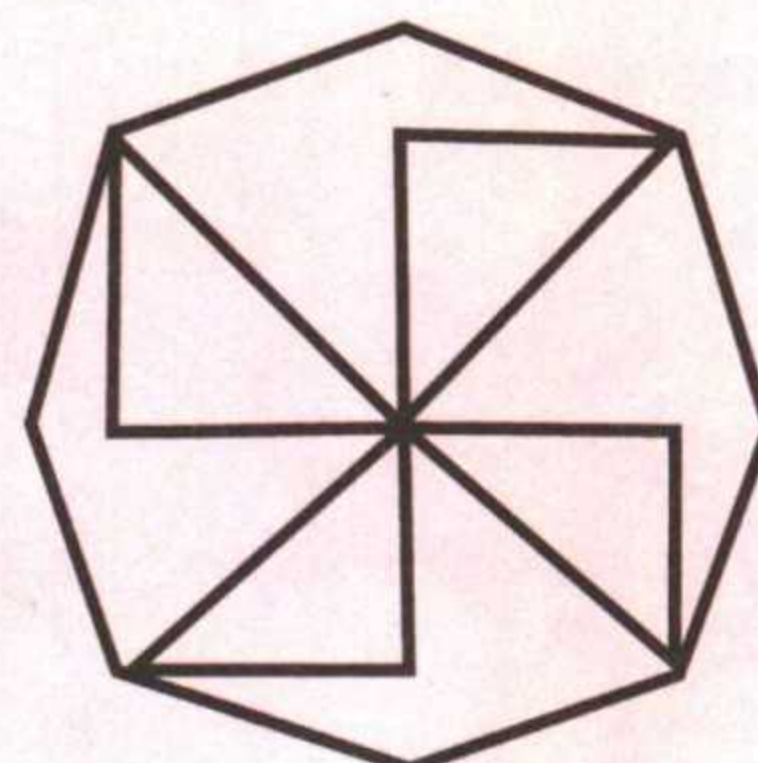
内外结构的30度直角结构设计

内外结构的60度直角结构设计

内外结构的90度直角结构设计

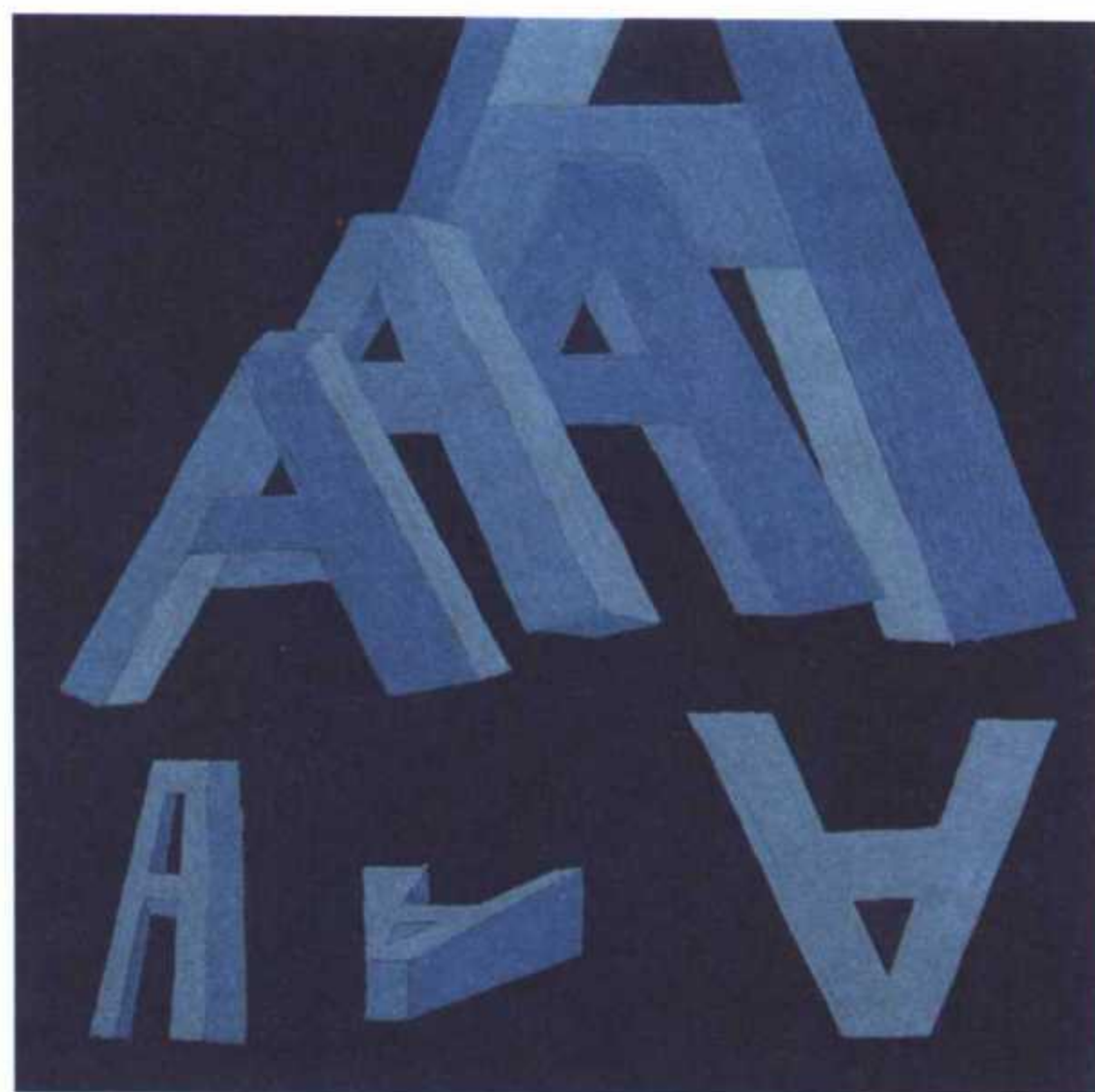
内外结构的钝角锐角直角综合结构设计

原型设计表现

平视角度表现。

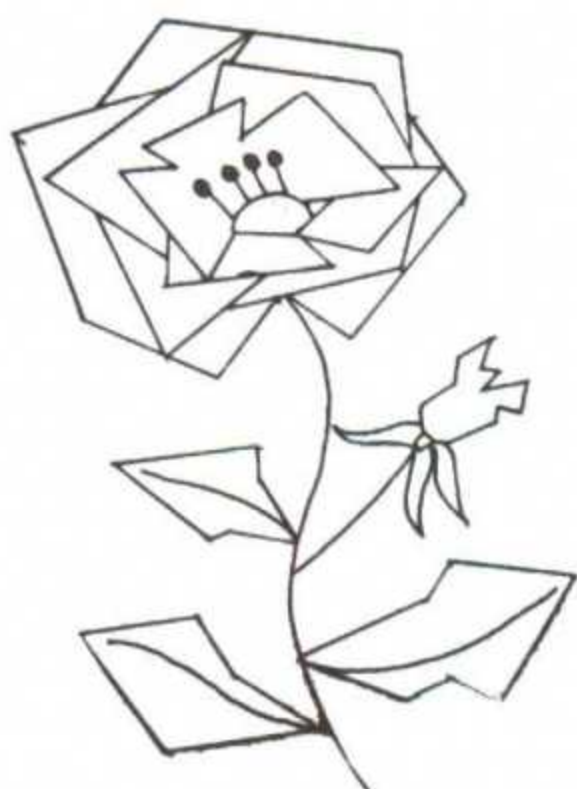

回收废电池内容的立视表现

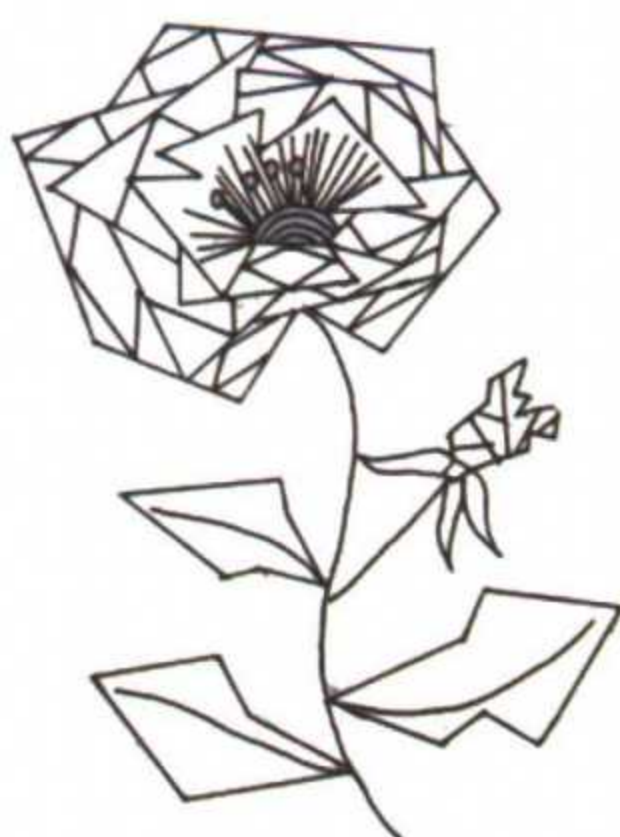

A字图形的立视变化

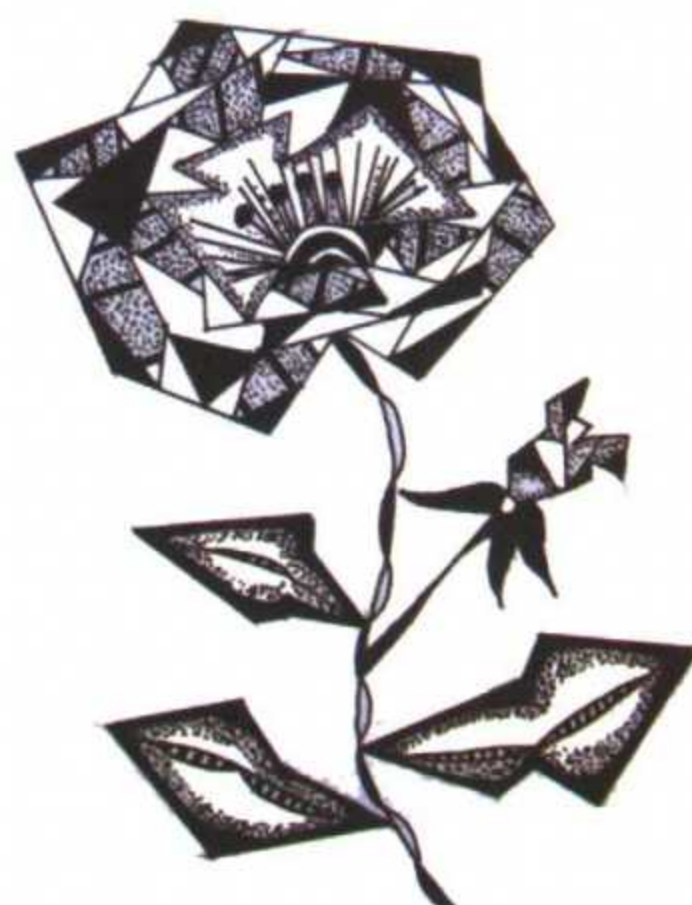
平视角度表现。

花朵的曲直内外结构设计

花朵曲直内外结构的繁简设计

花朵曲直内外结构的表方式设计

纹理纹饰的表现。

条纹状恐龙纹理设计

数叶填充式状恐龙纹理设计

有机填充式恐龙纹理设计

分割状花朵纹理表现

网格状花朵纹理表现

裂纹状人物纹理表现

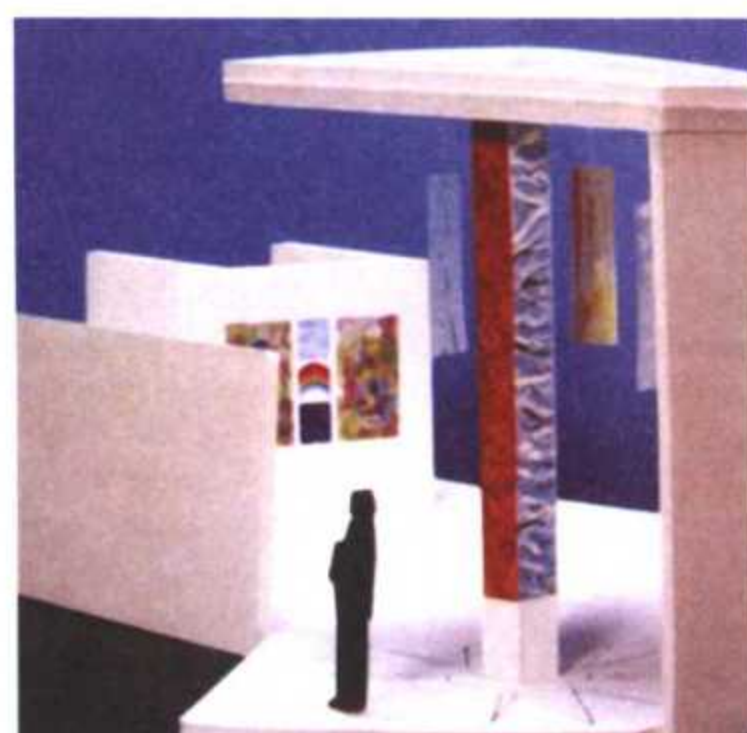
枯笔状花朵纹理表现

三、空间结构

空间结构内的相互关系，包括精神空间的构建、时间空间的构建、视觉空间的构建。

正与负、图与底的构建及它们之间的空间限度

确立正与负、图与底相互之间的衬托关系。把握人的不同视点、视角的观察要求，形成对正与负、图与底相互之间的识别需求，以及在空间结构上把握与人活动空间的关系。

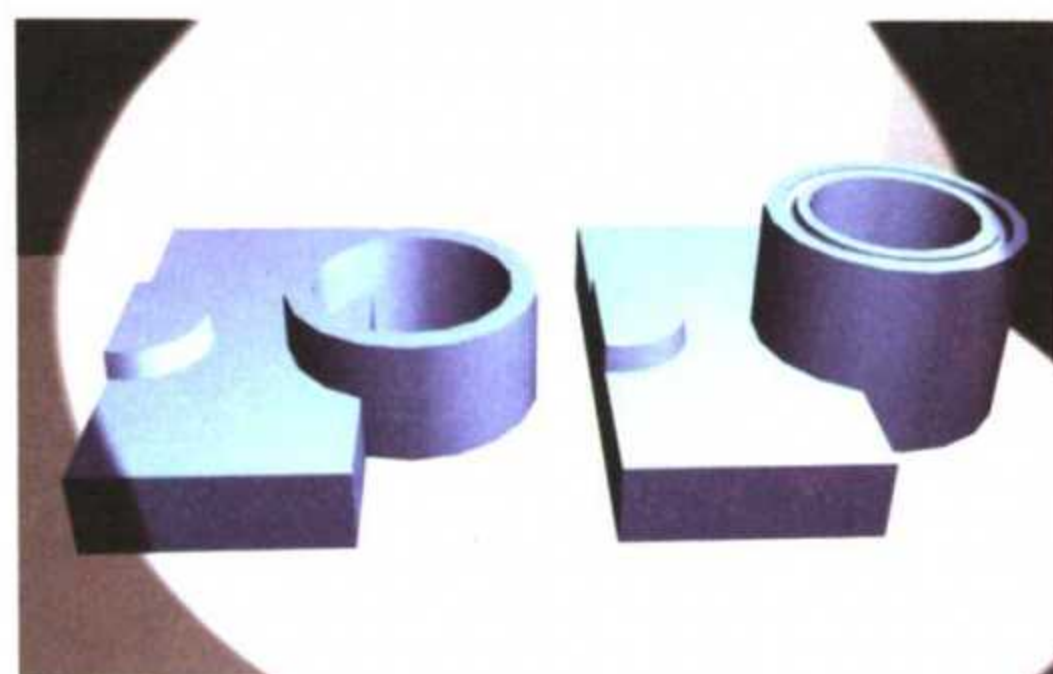
不同理解角度的观察需求形成的正负形 不同视点的观察需求形成图与底的关系 展示空间与人活动范围的关系

相似形、接近形、连续形、封闭与敞开形的完形构建

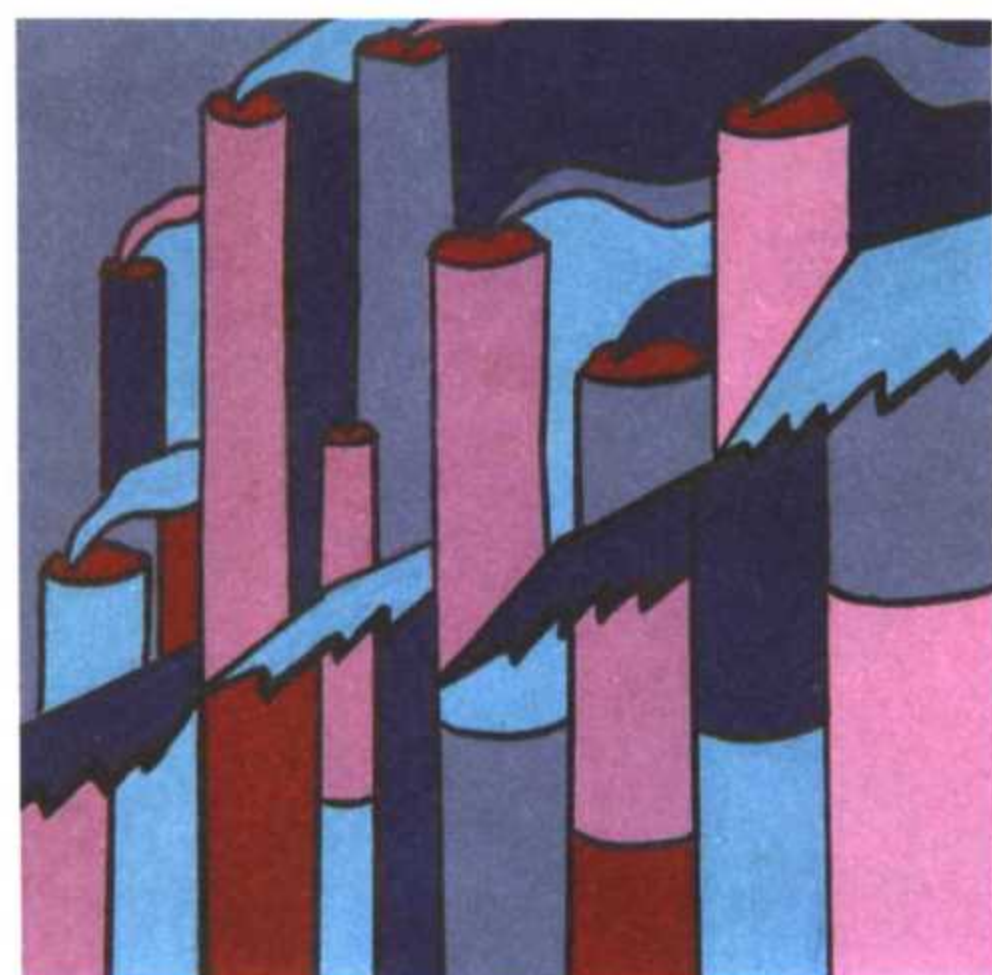
在空间上可以是多用途的活动结构。

相似形

接近形

连续形

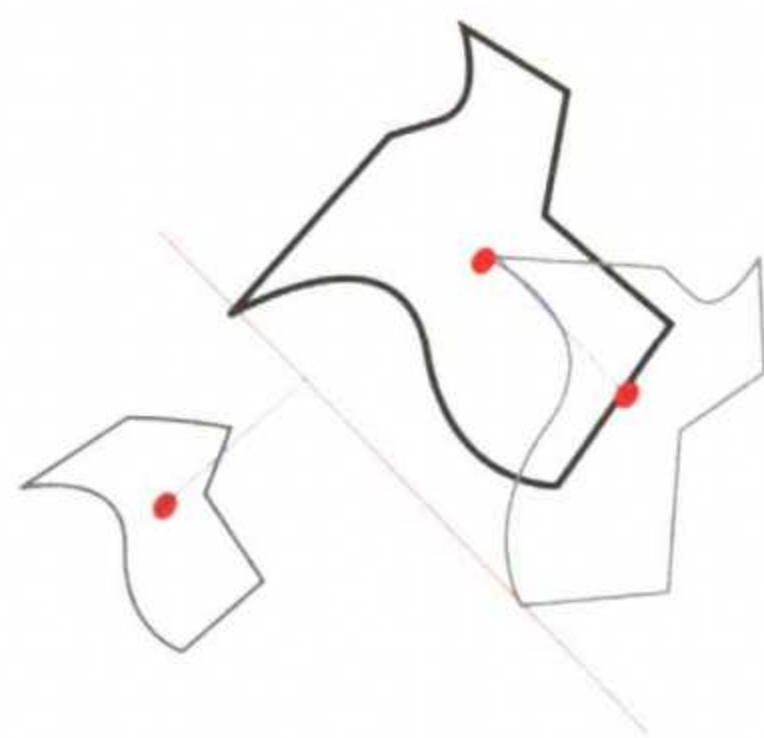
封闭与敞开形

连接构建

确立形状和形态之间的相互关系。三角形和山形是稳固和稳定的连接构建方式。其中形状和形态之间的相互关系有透叠、差叠、盖叠、减缺、接触、分割、镜像、联合、分离等连接方式。形与形之间的连接过渡要考虑主与次、烘托与减弱的关系，其中有变换角度的连接、变换造型的连接、变换虚实的连接、穿插变换的连接等。

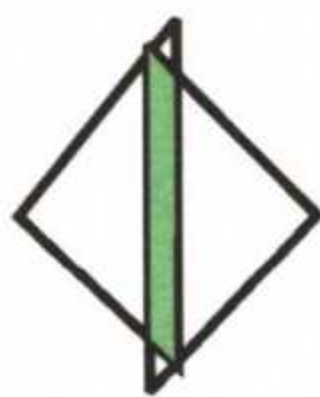
密集与分散的等腰三角形排列表现

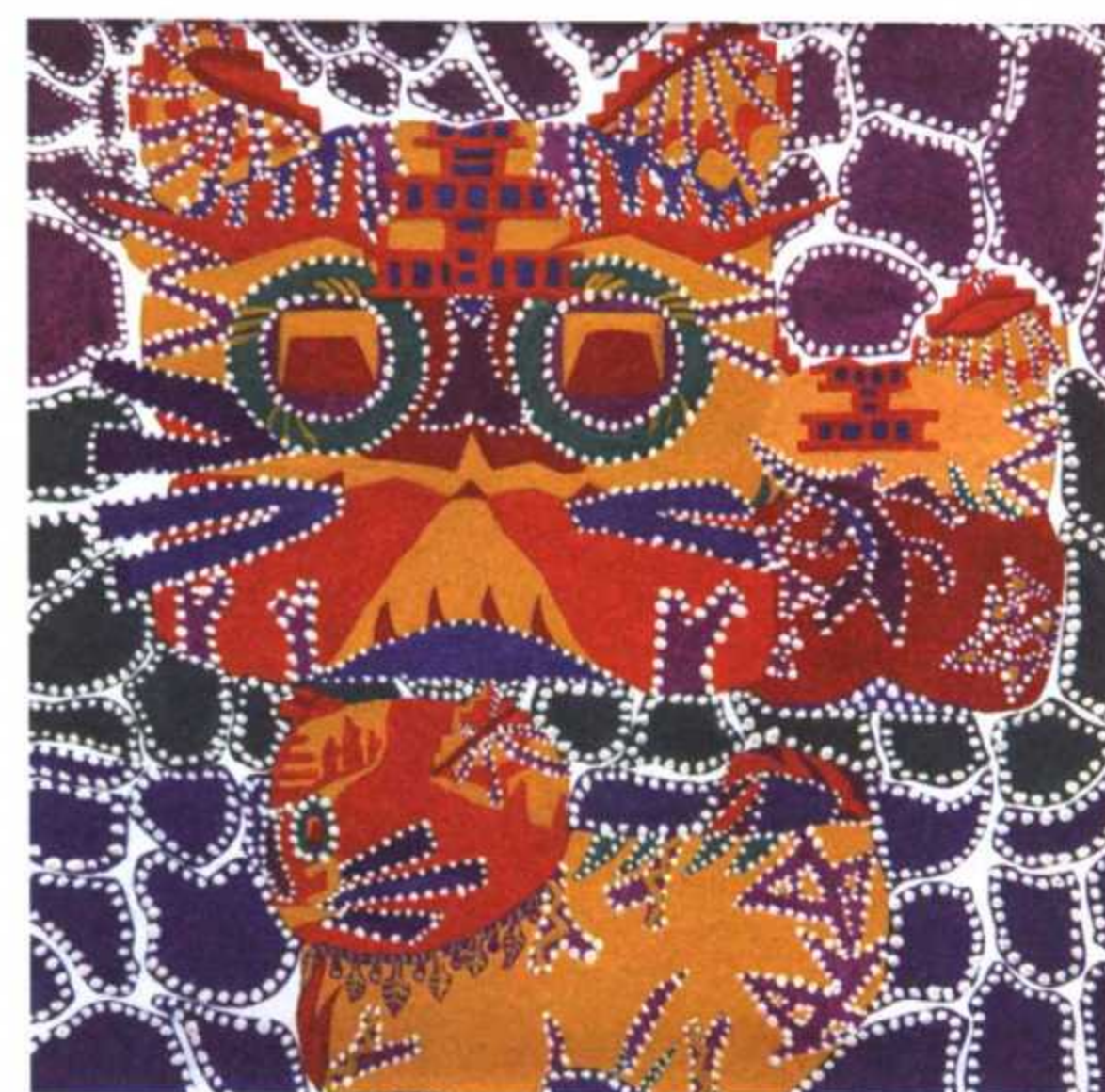
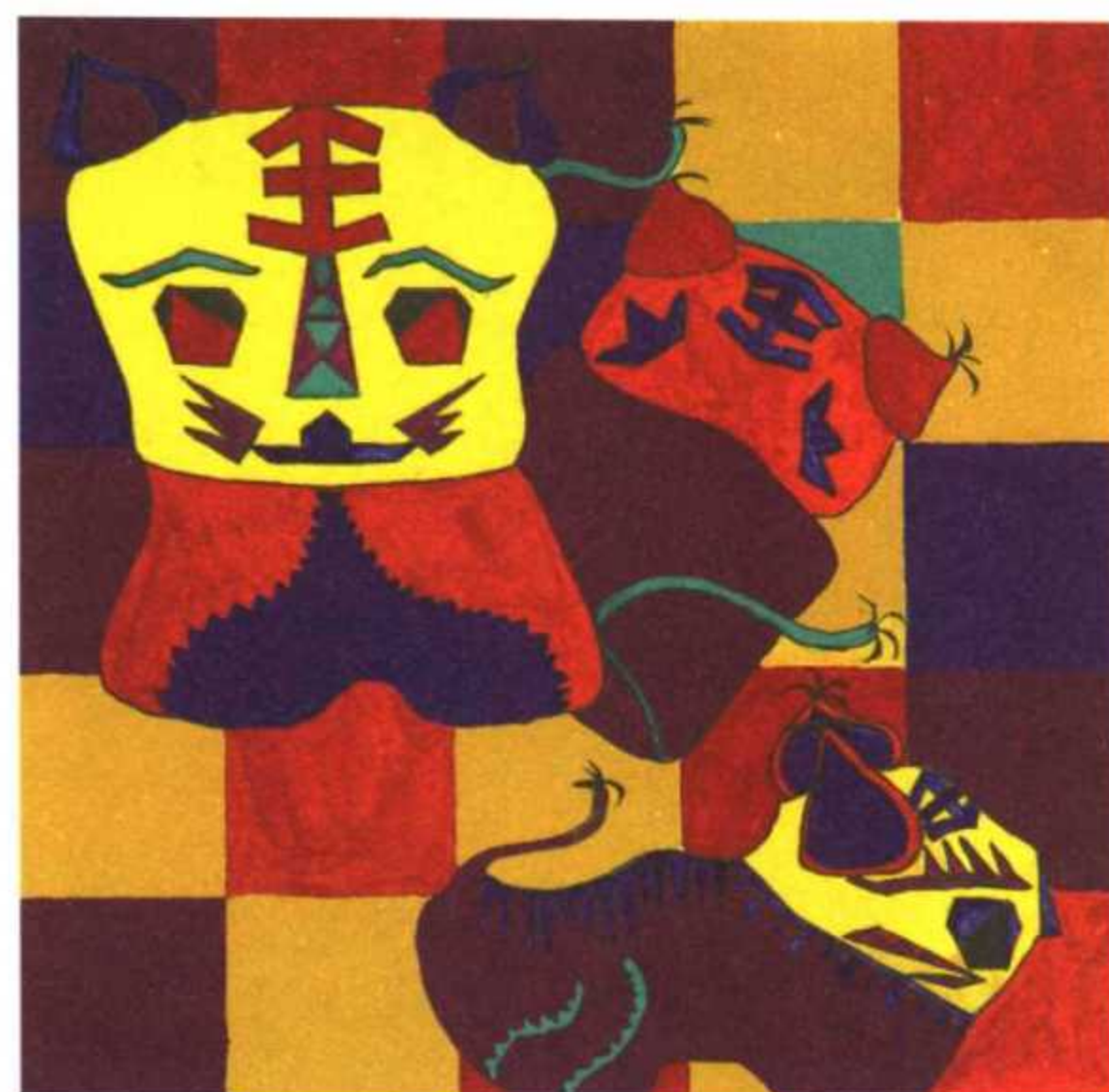
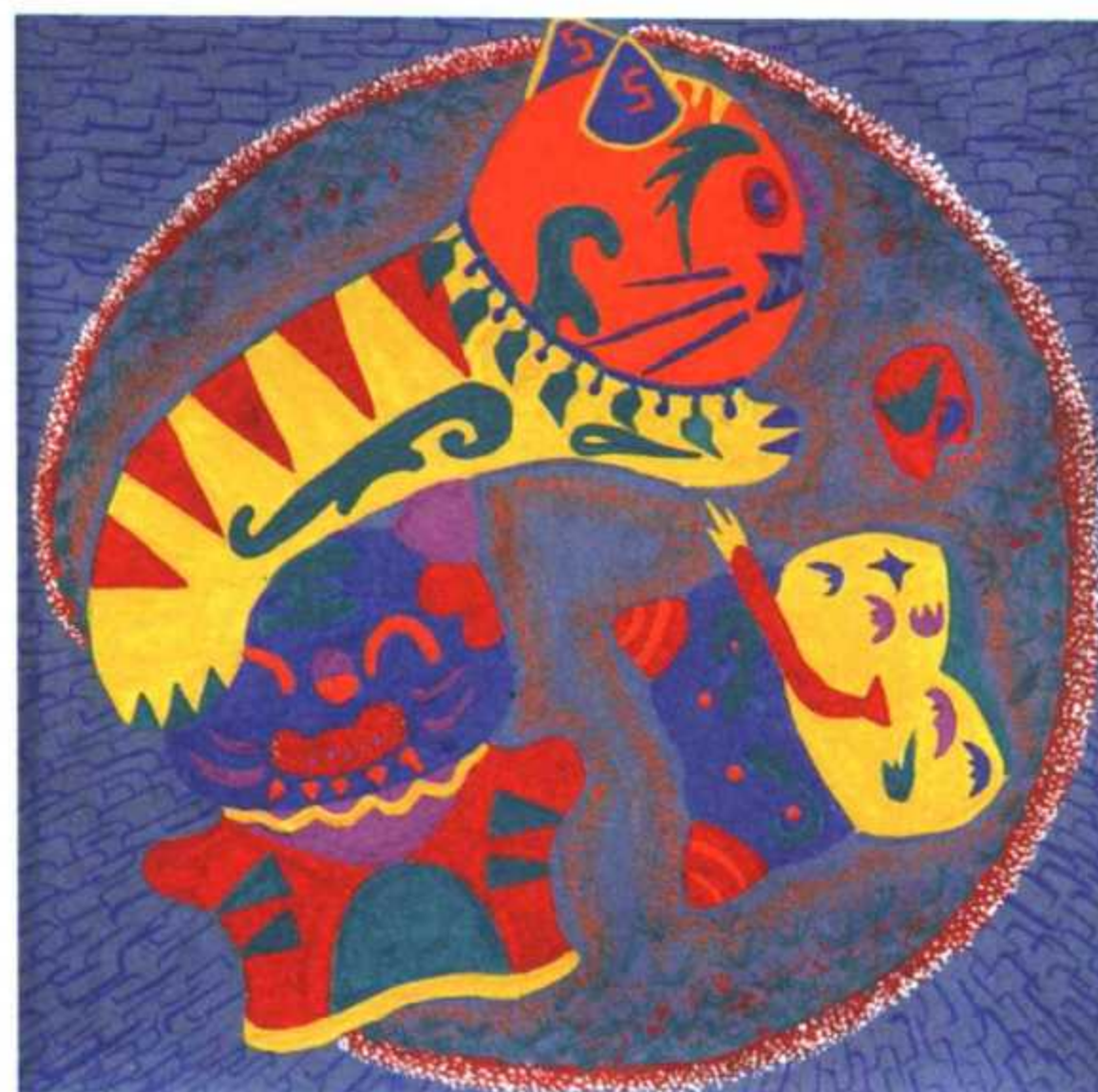
不等腰三角形排列方式

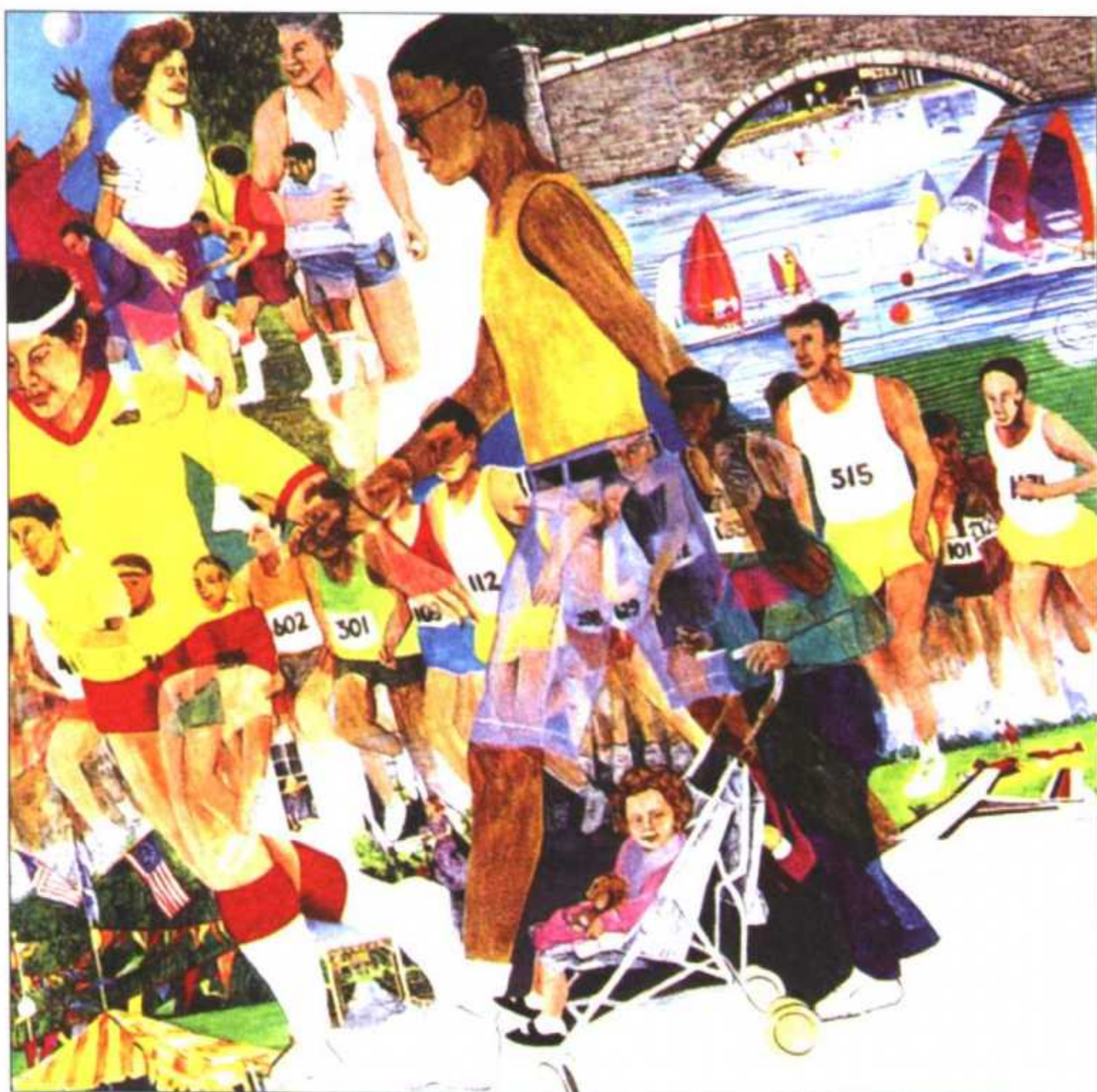
形的外连接过渡

形的内连接过渡

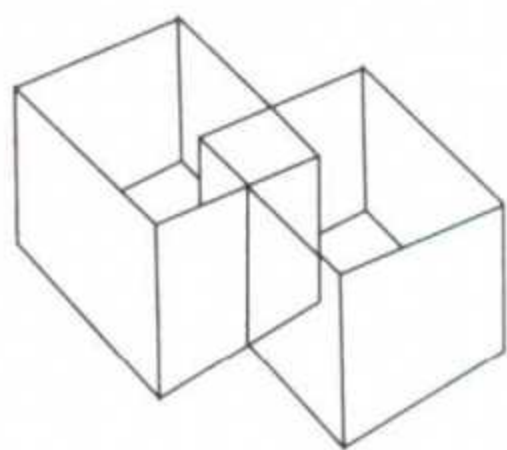
布老虎的不等腰三角形排列表现

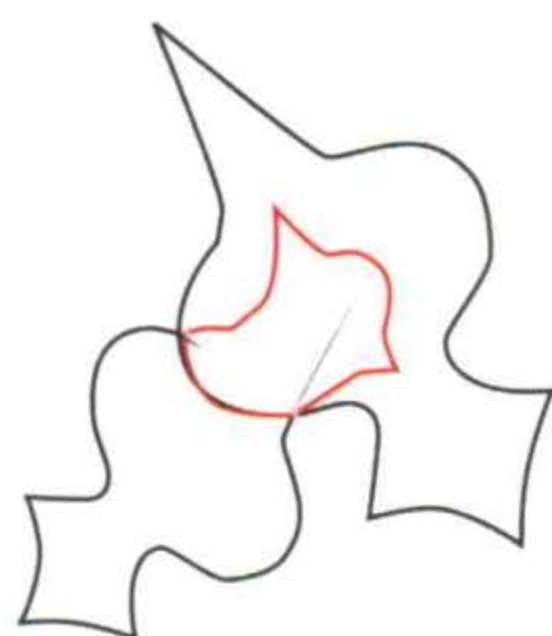
内容透叠

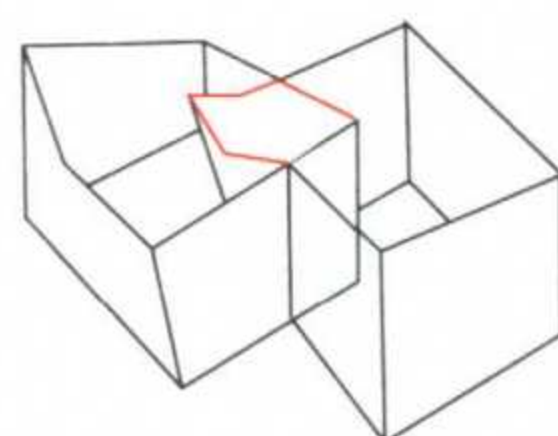
透叠

透叠中的共享空间

透叠中的过渡空间

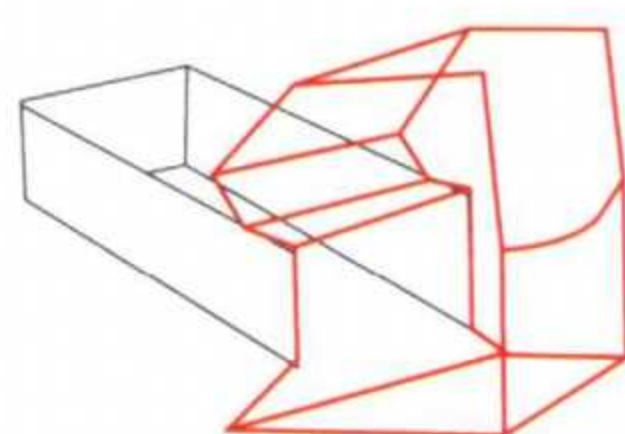
透叠中的过渡空间

差叠

盖叠

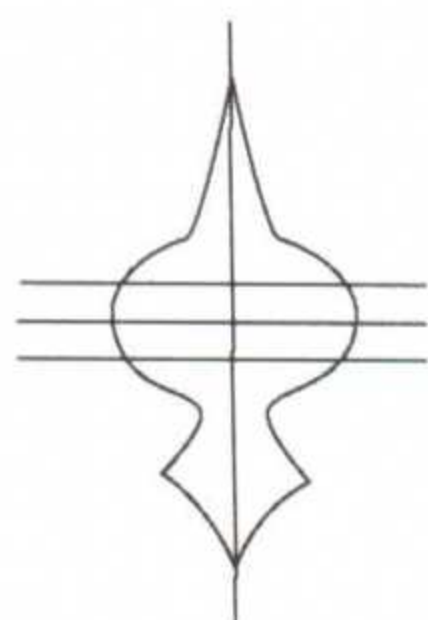
盖叠间的主次空间

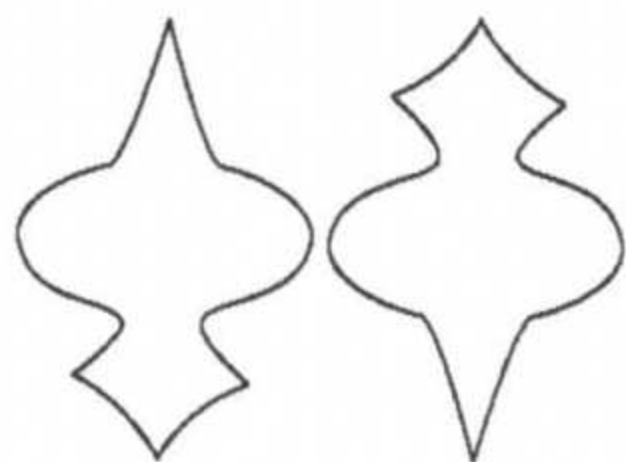
减缺

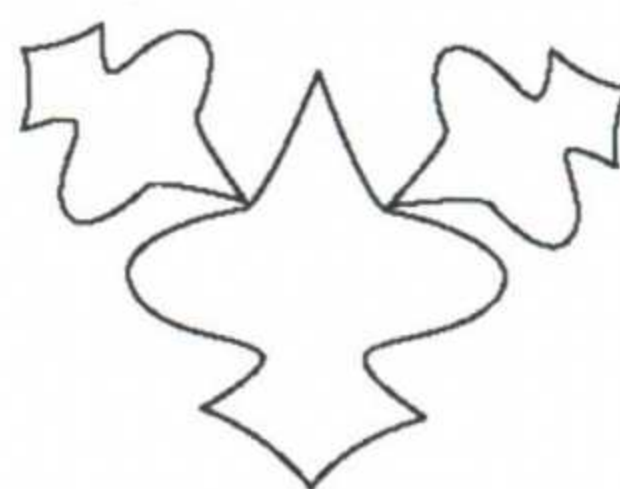
接触

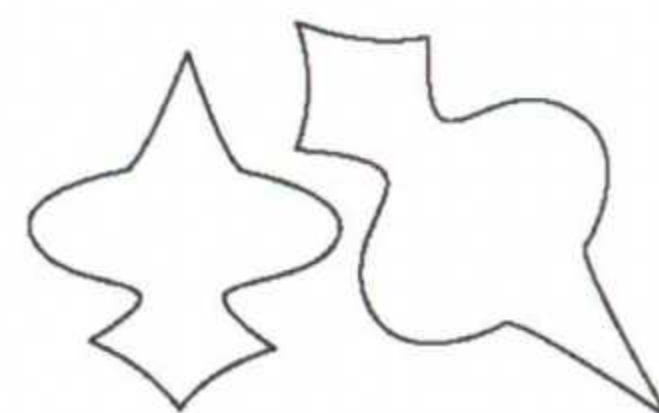
分割

镜像

联合

分离

骨骼构建

骨骼具有定位和装饰作用。骨骼分有作用性骨骼和无作用骨骼。有作用性骨骼，骨骼设计线控制造型。在骨骼线面积内有完整造型和被骨骼线裁切的局部形。无作用性骨骼，骨骼点控制造型，但不影响造型，造型的中心点设置于骨骼点之上，其中骨骼线和骨骼面不起作用。骨骼设计线有显性和隐性，显性骨骼线具有独立装饰的表现，隐性骨骼线起到定位的作用。骨骼的安排分有规律性骨骼和无规律性骨骼。有规律性骨骼，骨骼线呈现条理性的排列。无规律性骨骼，骨骼线呈现密集与分散性的关系。

有作用性骨骼和无作用性骨骼组合的适合结构

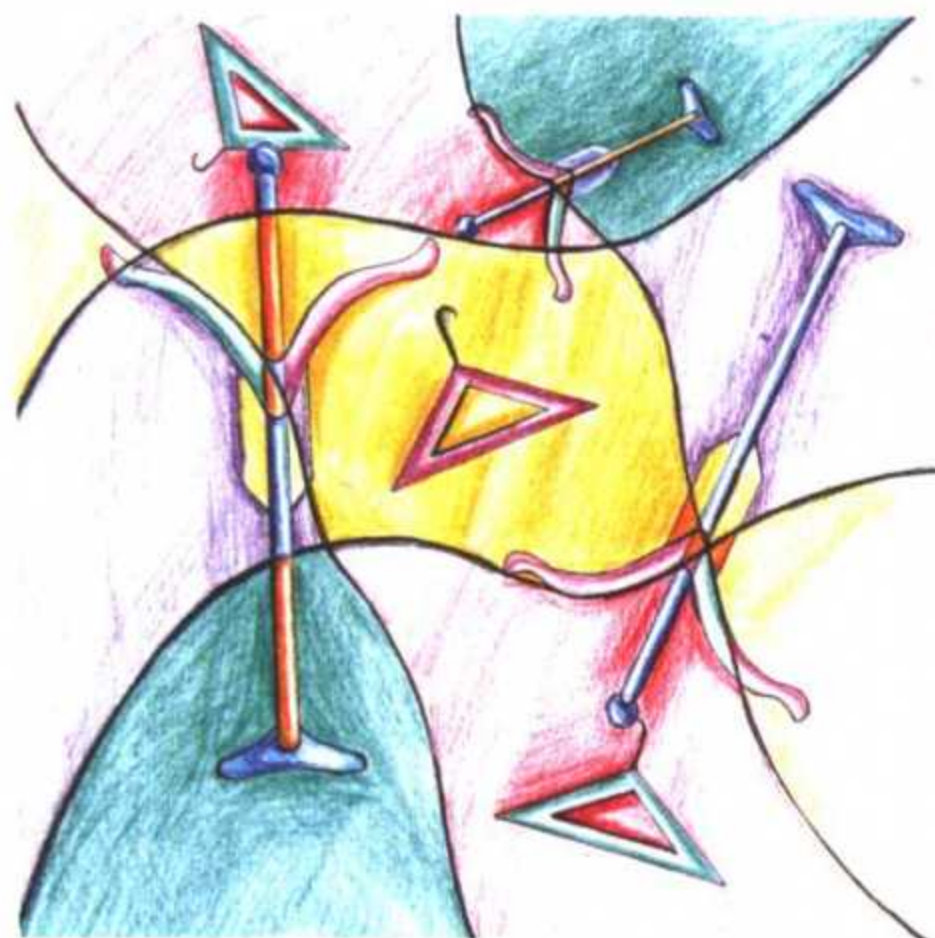
有作用性骨骼和无作用性骨骼组合的二方连续结构

曲线状有作用性骨骼

直线状有作用性骨骼

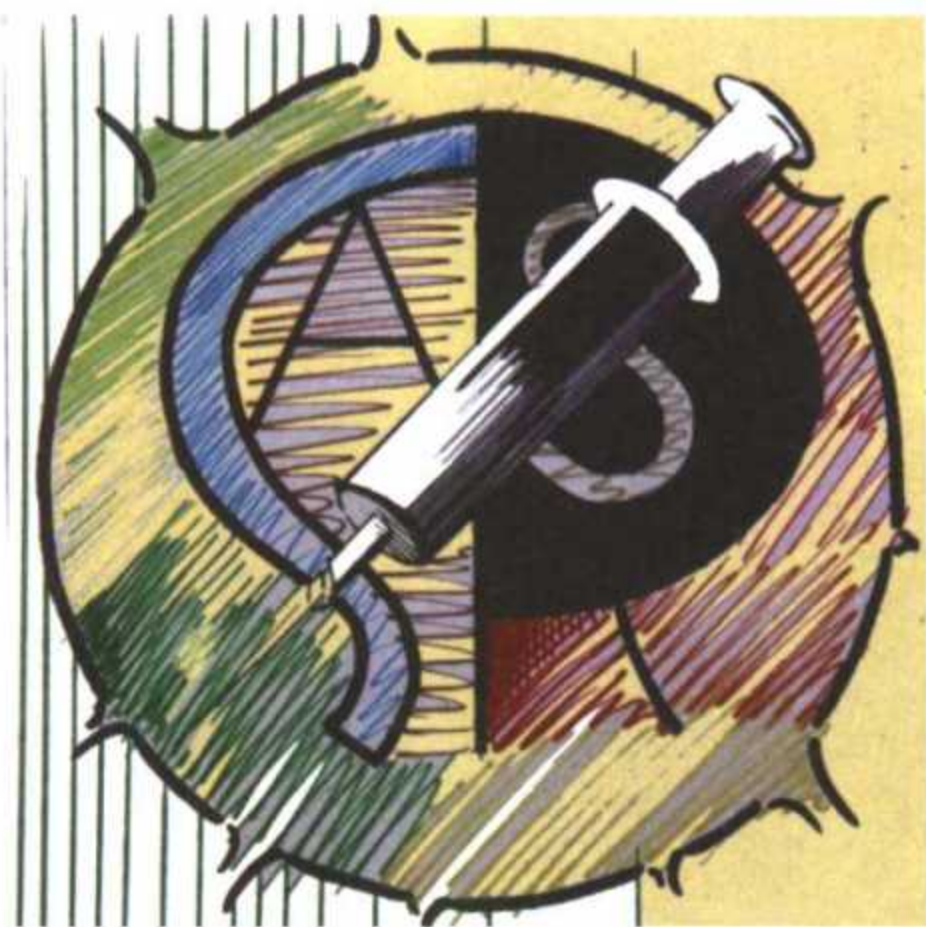
无作用性骨骼的定位性

无作用性骨骼的聚散结构

自由构建

根据存在的条件自由地在环境中进行弹性化的构建方式。在空间上可根据条件灵活分割面积。有单体结构的包容性、适体结构的空间吻合性、螺旋结构的旋转方向性、透视结构的进深度和阴影结构的衬托性。

单体结构

适体结构

螺旋结构

阴影结构

透视结构

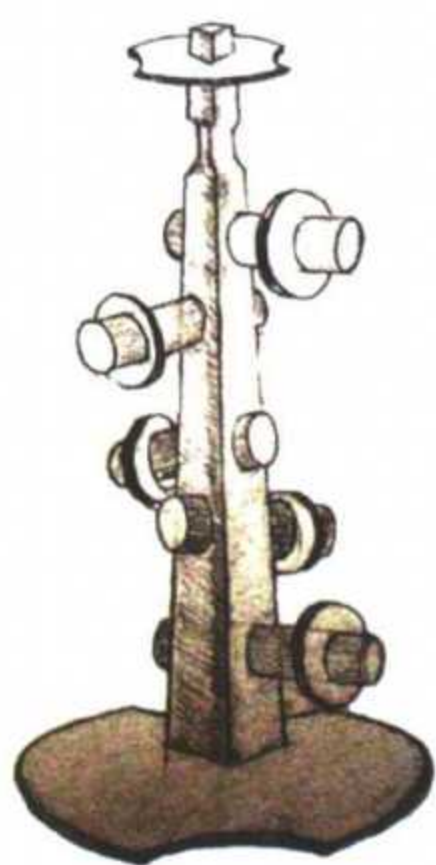
透视结构

视觉比例

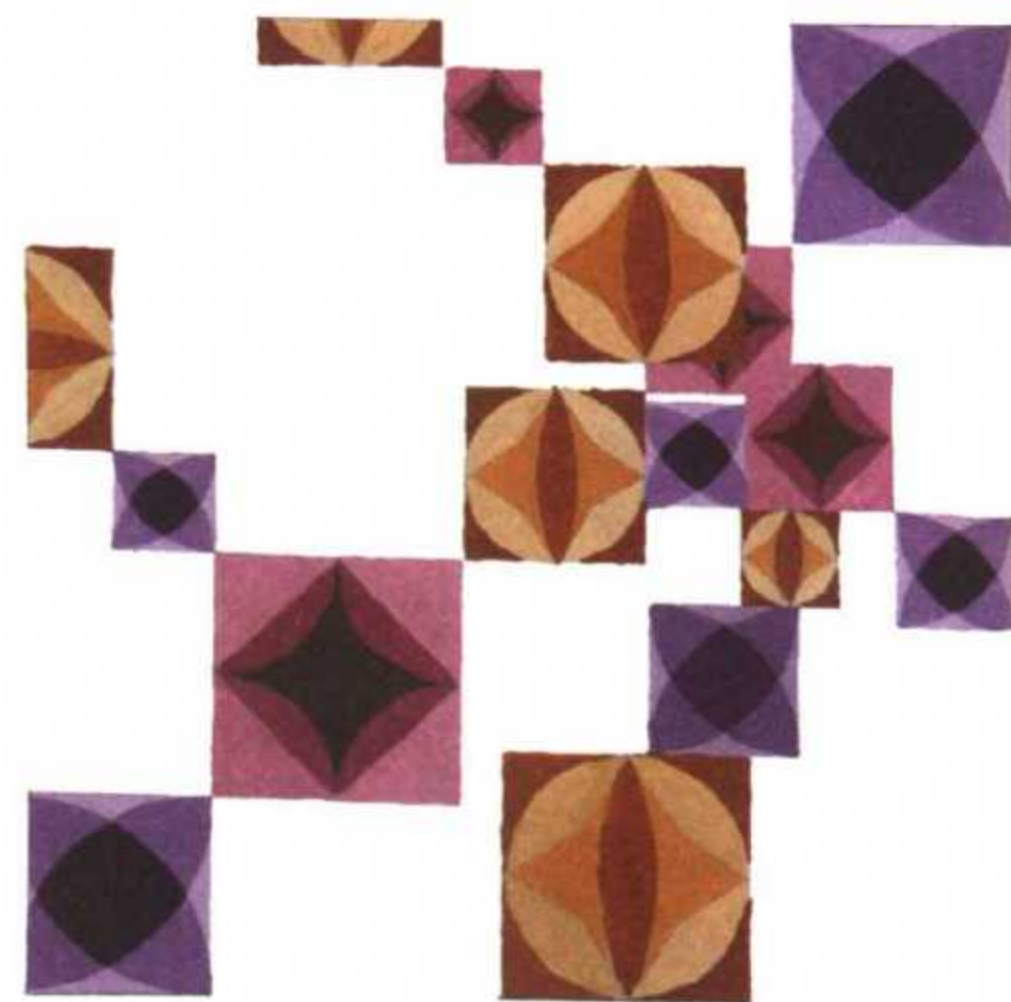
视觉比例是探索视觉构造的方式之一，有视觉对应比例和点线面视觉比例。视觉对应比例是部分与部分之间的数理变化关系，典型的对应比例是1:1.618的黄金比例，习惯性比例为2:8；3:7；4:6现象，体现视觉中心的位置。点线面的视觉比例是控制造型的尺寸，是造型替代和文字替代的依据点。它们之间存在着有规则和无规则的造型比例，以及几何点线面到造型点线面的比例。

点状比例

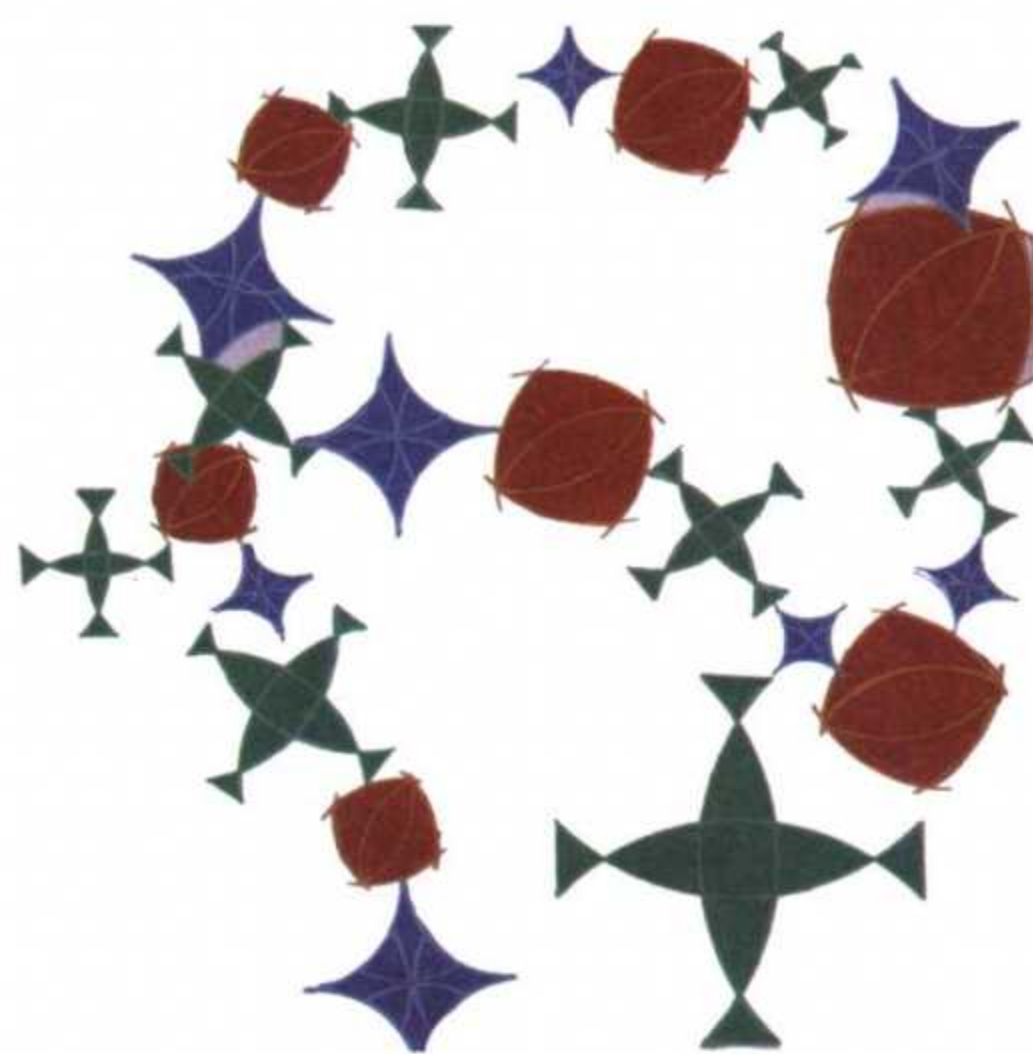
点状的构建依据空间尺度和点线面之间的相互关系来确定比例。它是引导视力产生聚焦的作用。点比例的扩展和排列会导致点线面比例的互换。

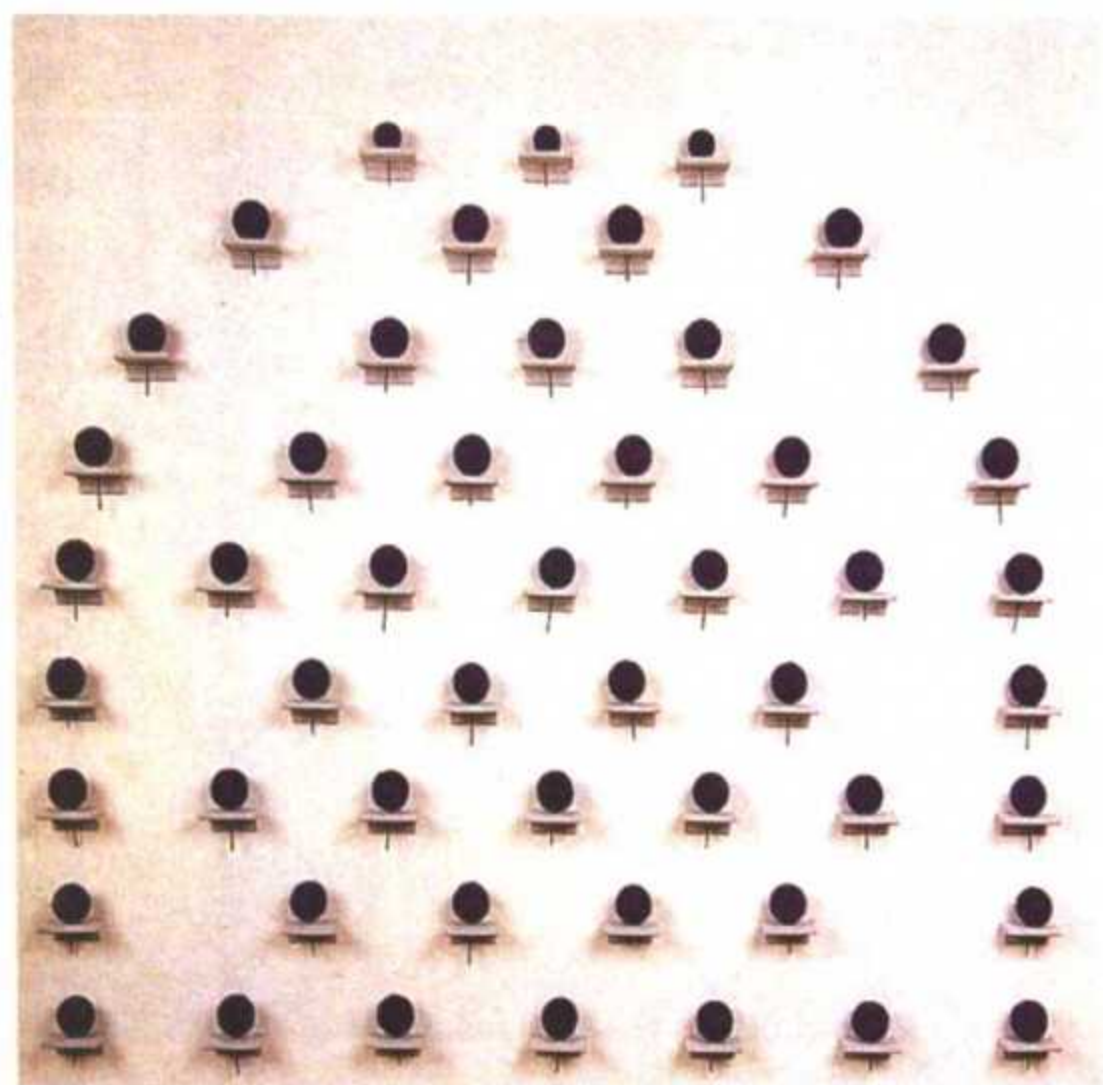
三维点比例的依托性

敞开状的点状排列

封闭状的点状排列

无指向性的装饰点

点比例变化

线状比例

线状的构建依据空间尺度和点线面之间的相互关系来确定比例。线状具有连接性、方向性和指向性。线的构建包括水平线、垂直线、折线和曲线等，它的曲直、刚柔、紧凑和舒展最容易表明造型的情感特征。线条的变化有带角度的直线（锐角直线、钝角直线和直角直线）、方向性的弧线、连贯的波纹线、曲线的最大特点S形线、无宽度的线和造型变化线、二维线和三维线的转化。线的体积存在于面组合后的边缘和光影作用下产生的三维线。

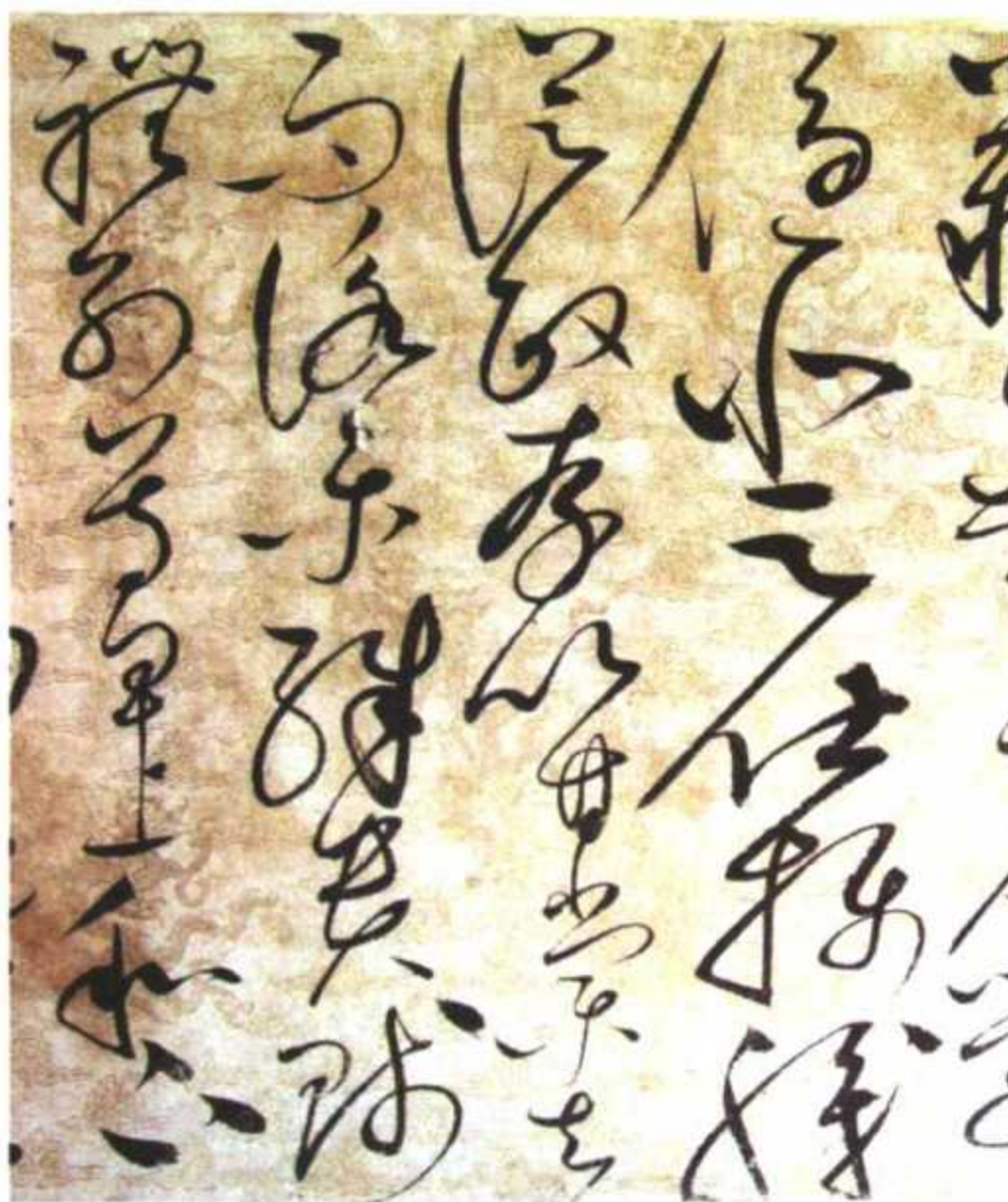
曲线的均衡对比

线状的曲直、分散对比

垂直线的排列

流畅线的排列

拙线的排列

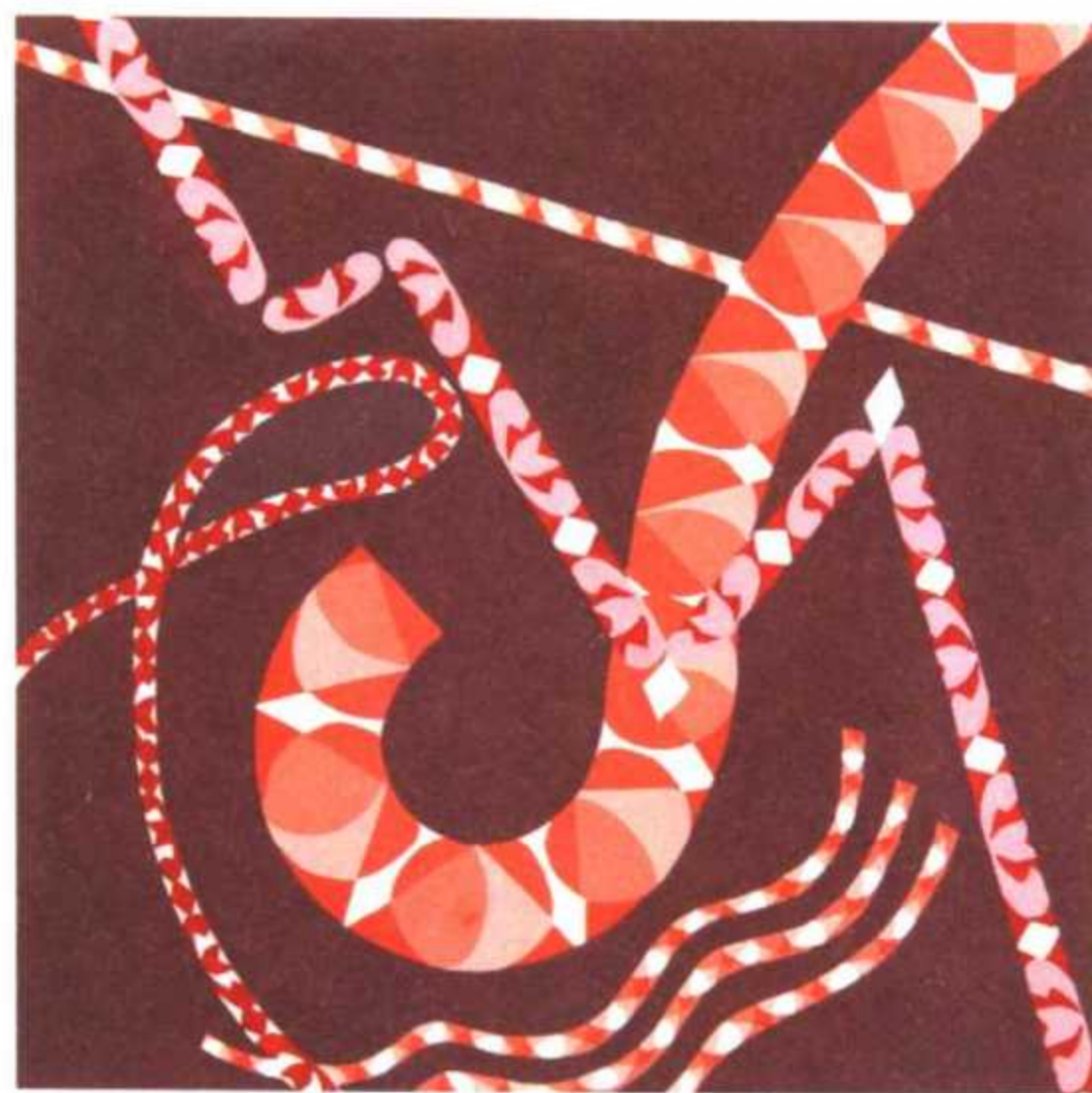
曲线环绕对比

线状的宽窄、曲直对比

类似线的排列

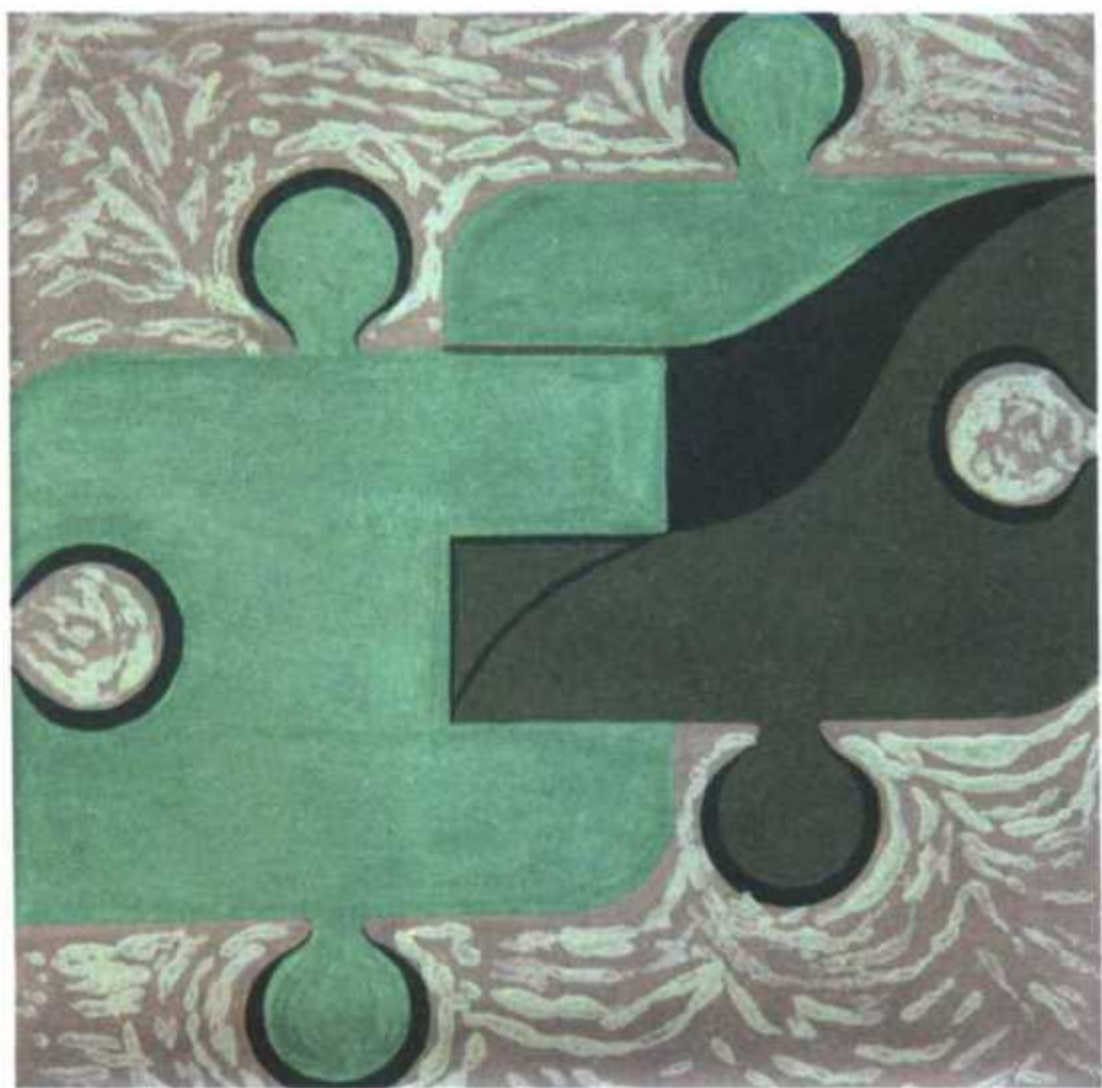
线状与面状对比

直线的应用

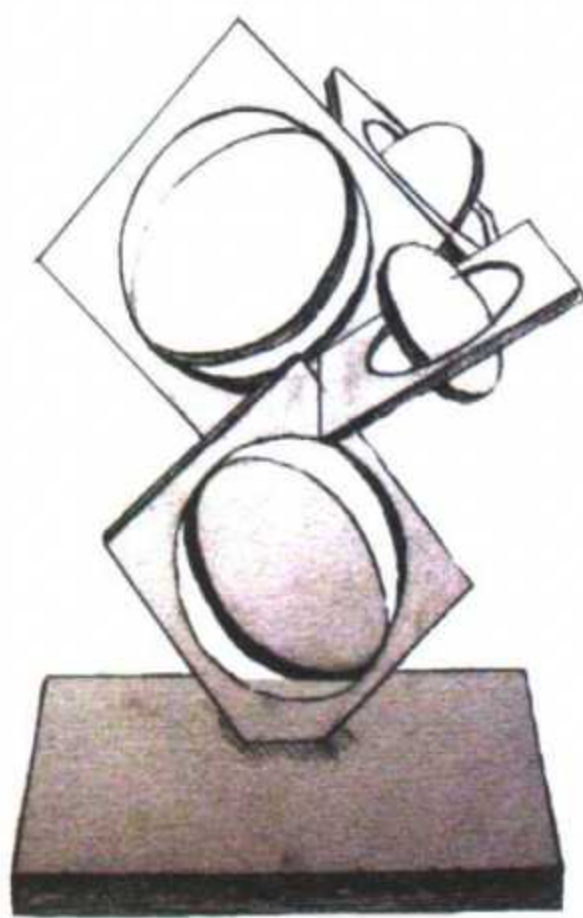
无宽度线的构型

几何形面排列

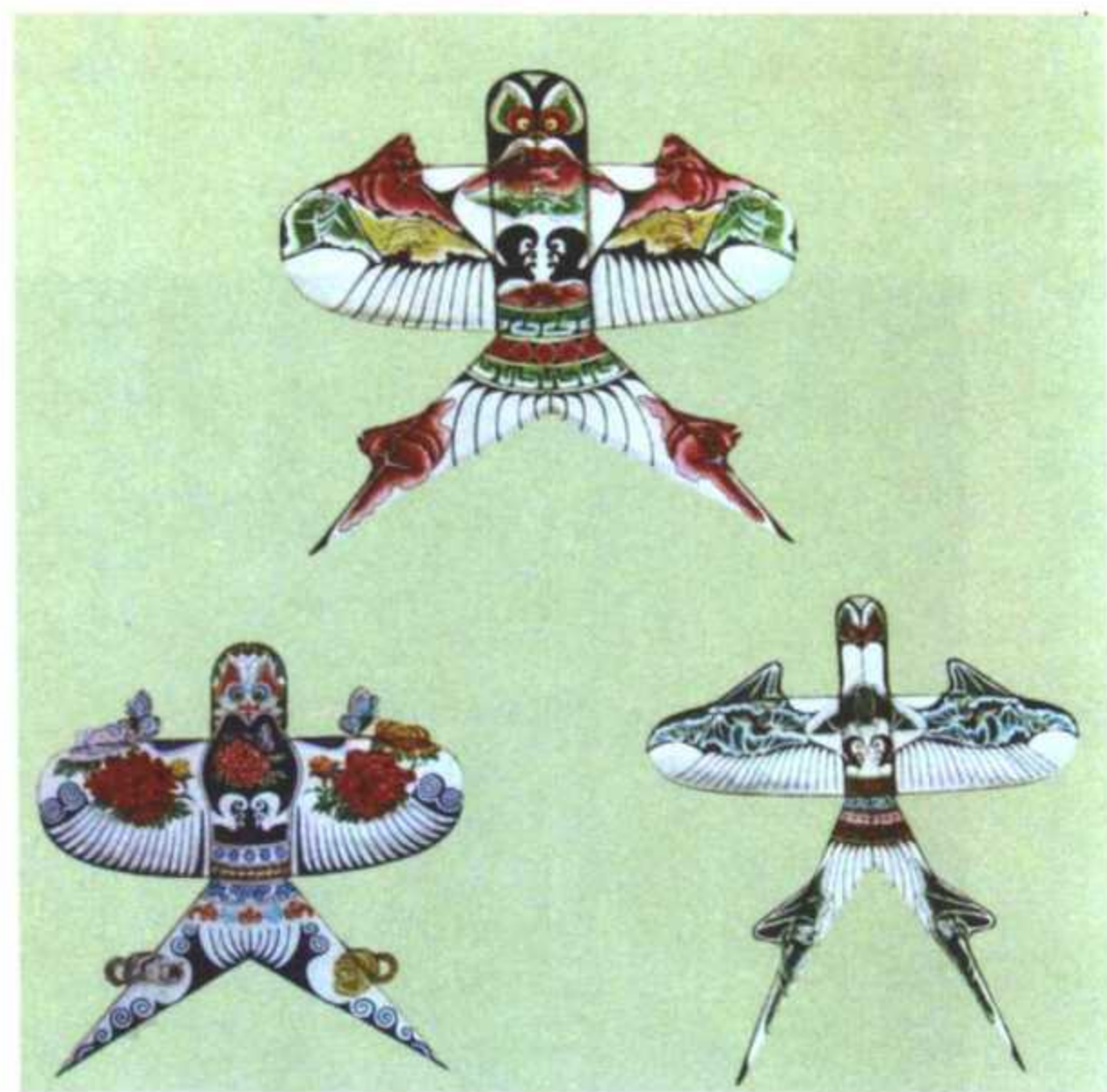
有机形面排列

镂空面的多方位排列

面状比例

面状的构建依据空间尺度和点线面之间的相互关系来确定比例，面状的特征长宽接近。最基本面有三个点构成，面包括直面、曲面、镂空面和透明面。

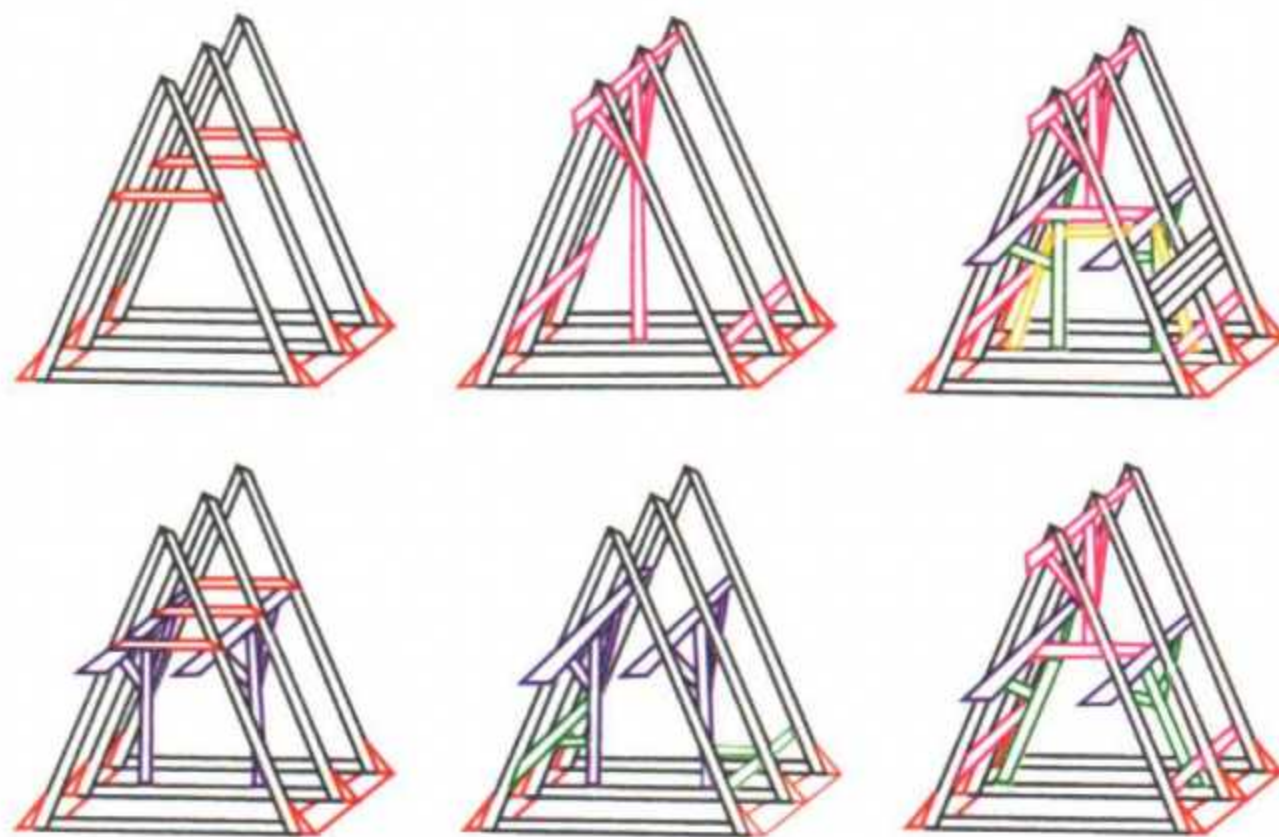
曲直面的应用

三棱面的设计点

体状比例

体状依据空间尺度以及点线面之间的相互体量的转换来确定彼此的比例。点状类型的堆积、线状类型的排列和面状类型的围绕产生体状的构建。体的构建把握稳定度和牢固度的关系。体的认识包含视觉、触觉和嗅觉上的体验,并且注重形态体积和容量所产生的实体和虚体区域,有半立体和全立体的实体和虚体塑造。半立体有在基面上凸起相同高度的立体型,它不受光影制约;有在基面上凸起具有高低度层次的立体型,它受光影的影响产生不同效果。体状的基本型有方体、圆体、锥体、柱体四种及相混。体的基本连接和固定有胶接法、机械固定法、焊接法、捆绑法、挂接法。

体构建的稳定度和牢固度

不受光影制约的
浮雕半立体

方体和圆体的塑造体

实体和虚体构建的镂空体

大理石纹理的塑造体

木纹纹理的塑造体

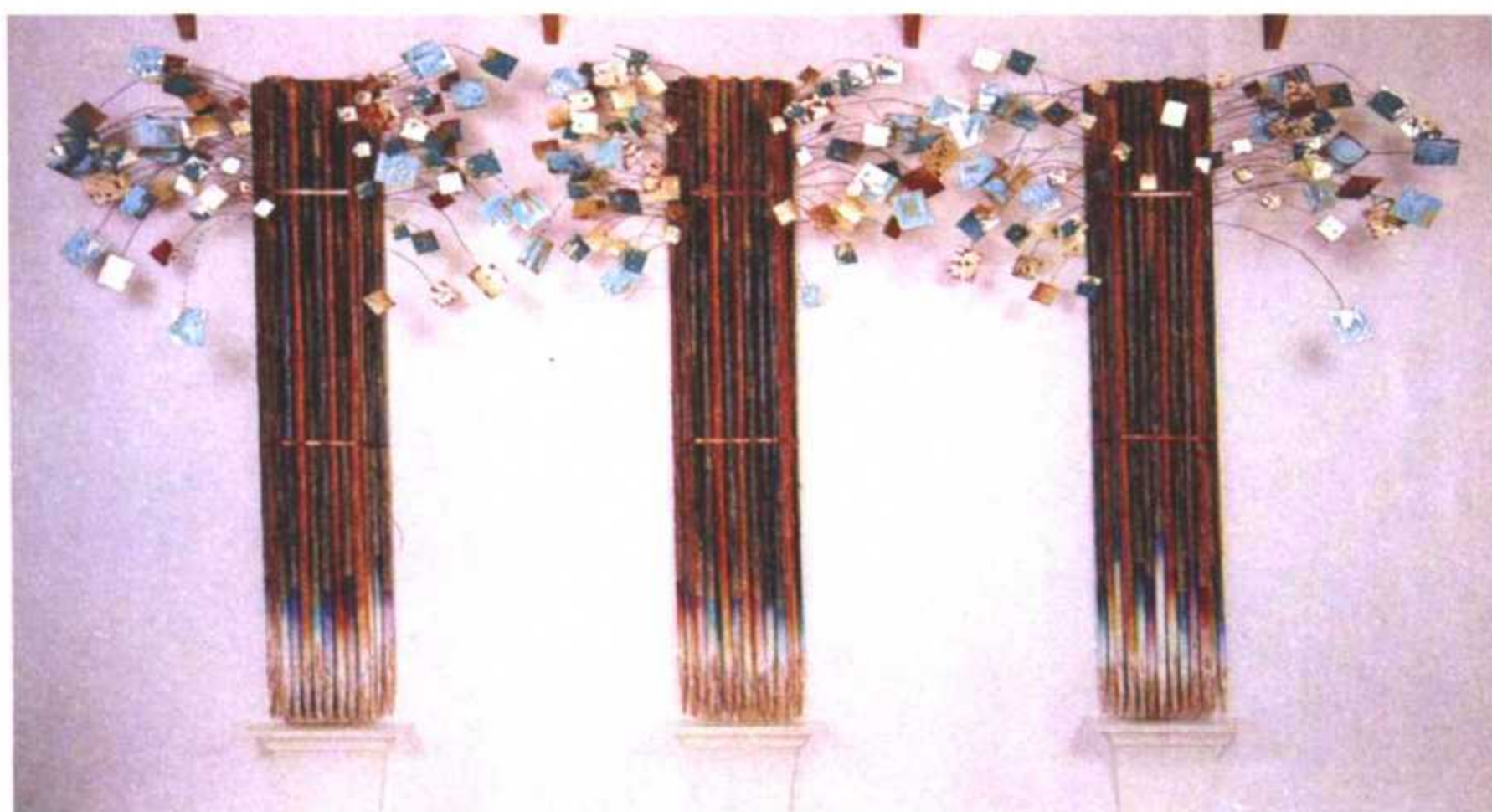
点线面体现象的比例转化

点状与线状的排列

点状与面状的排列

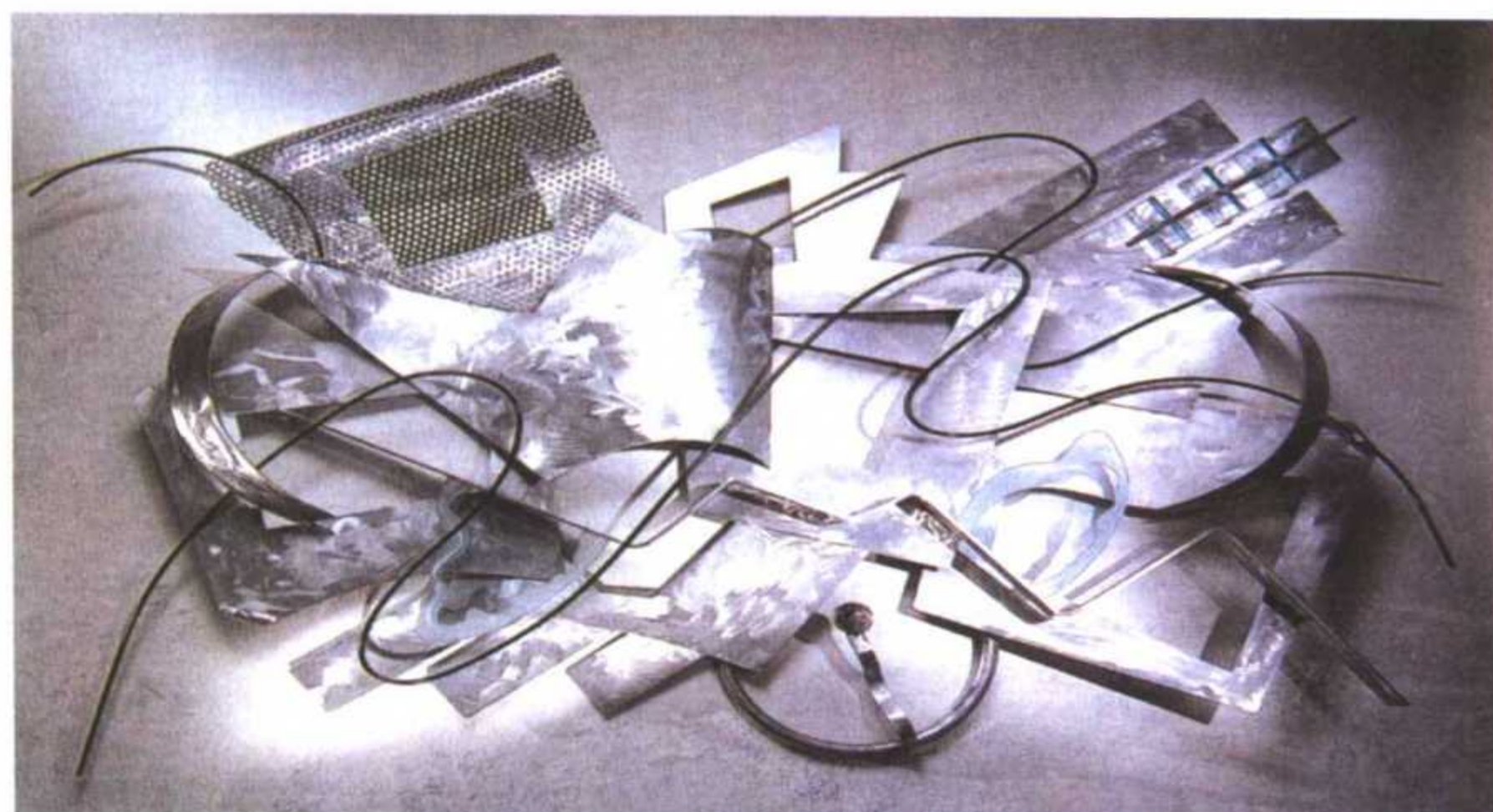
点状与线状的排列

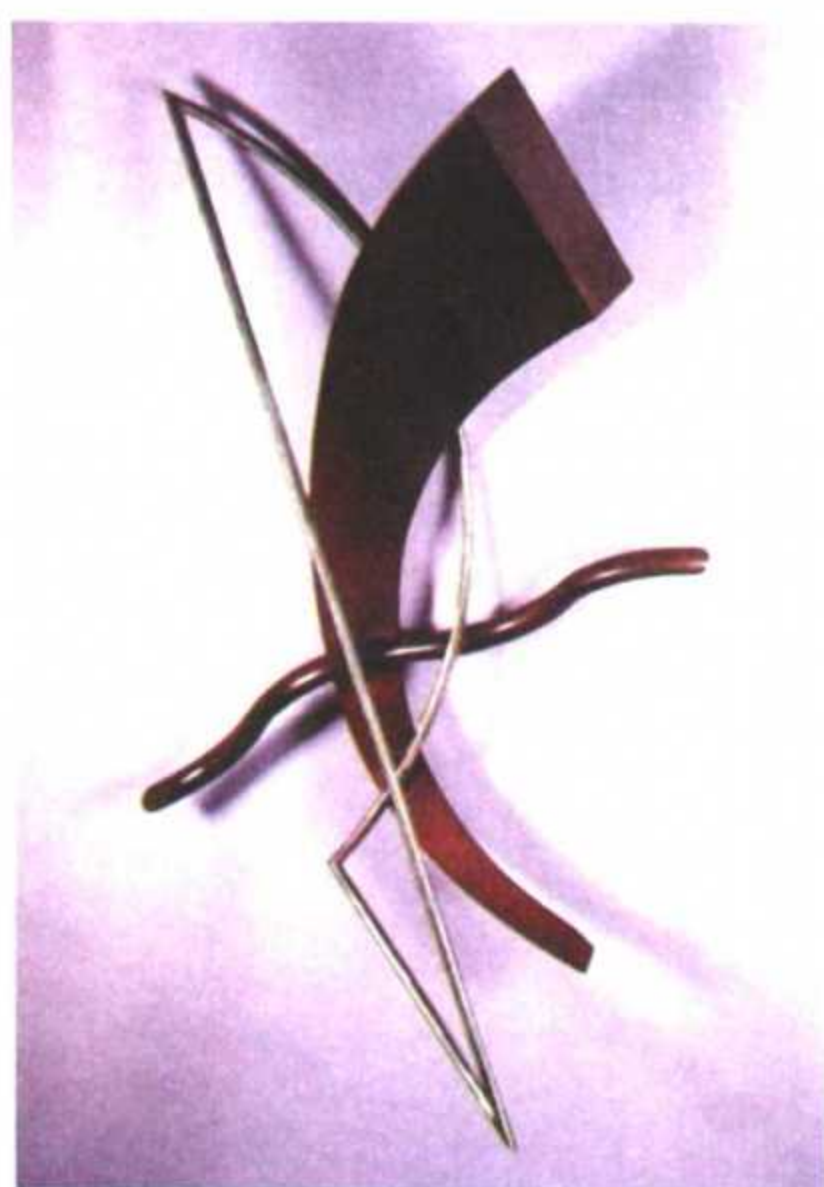
线状与几何面状的排列

线状与有机面状的排列

线状类型与面状类型的综合排列

各线型特征的对比

线状体量的对比排列

线状与面状的材质对比

面状与体状的排列

点状、线状、面状和体状的综合排列

图文设计

图形和字体的相互变化性和组合性，会加强主题的信息明确性和传达性。

独立的字体设计与编排

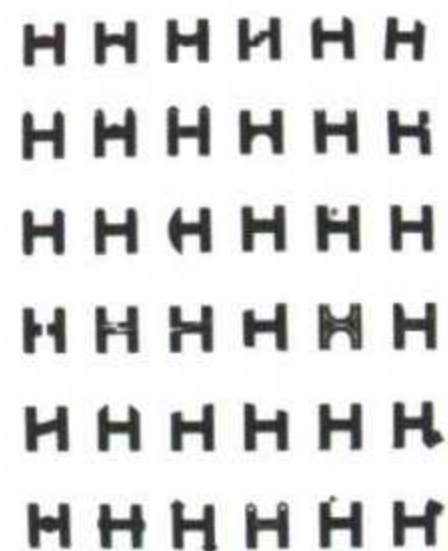
首先考虑选择字体组合或把字体作为图形设计，其次调整粗细变化、字间距变化、字体尺寸变化、字首变化、文字编排布局和风格的统一性。

字体变化设计

图形和字体的编排

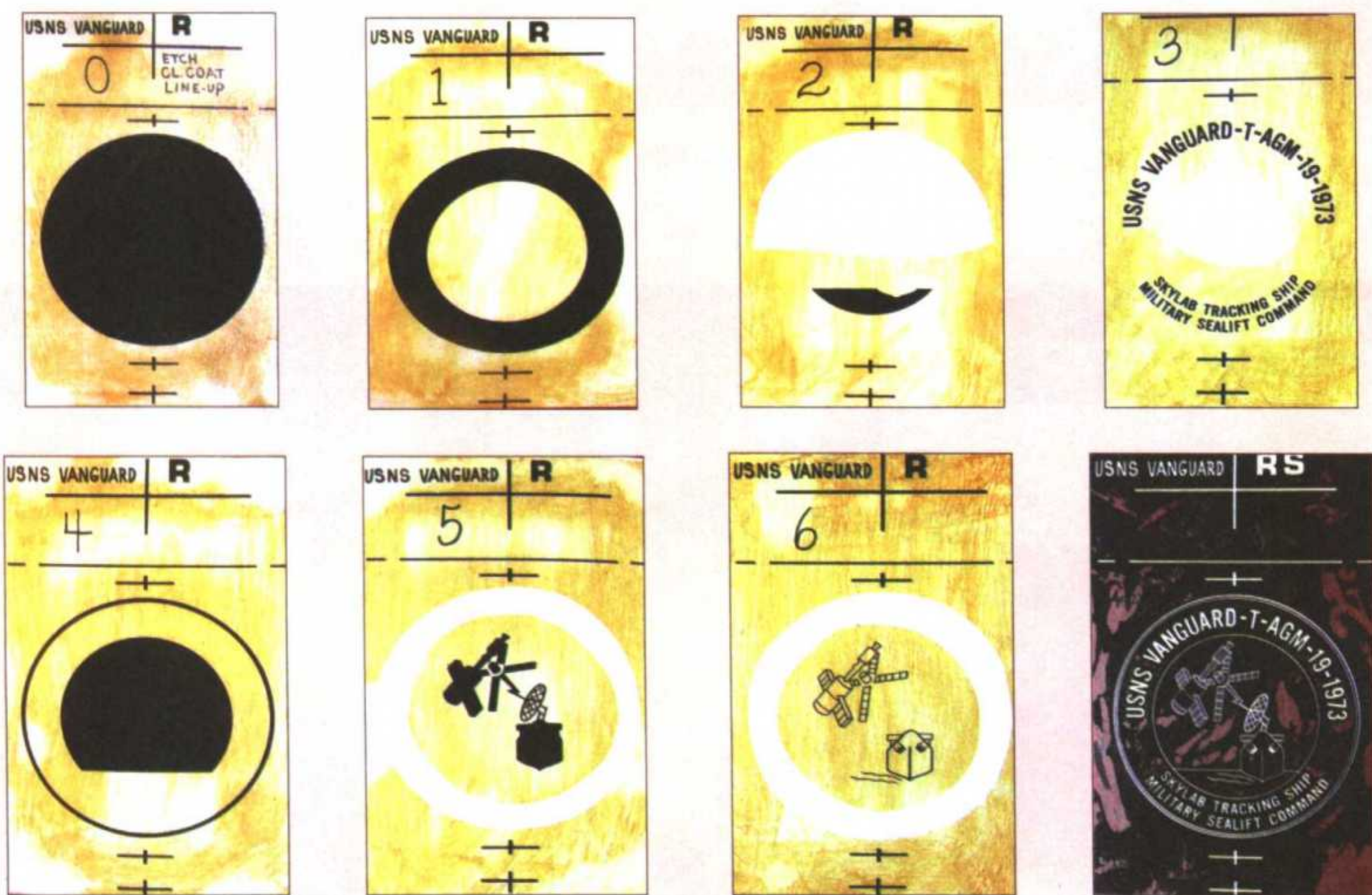
文字与图形的结合是加强信息的整体传递速度。包括图文环绕、图文穿插、图文对应、图文居中、图文标注。首先在空间范围内安排主标题的线比例，注重线方向性和宽窄度，然后组合排列副标题、文字块和其余信息点，最后运用形式美安排图形与文字的关系。

字体演变部位

点线面图形和字体的
点线面编排

图文设计过程

We give you 7,000 choices. How's that suit you?

NBO \$175

NBO \$17

NBO \$9.50

NBO
Everything for the well-dressed man at 30%-60% less. Everything, except shoes.

Bundle up for less.

NBO \$18

NBO \$80

NBO \$29

NBO
Everything for the well-dressed man at 30%-60% less. Everything, except shoes.

The only things we'll never discount are quality, service and selection

NBO \$85

NBO
Everything for the well-dressed man at 30%-60% less. Everything, except shoes.

服装图文编排

PINNING ON THE GLITZ

Bullock's

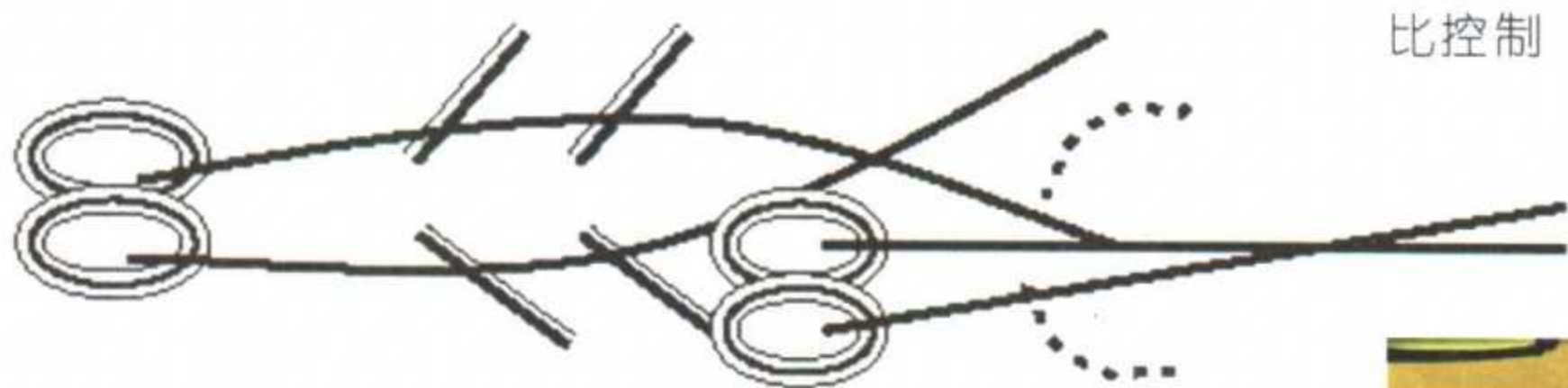
配饰图文编排

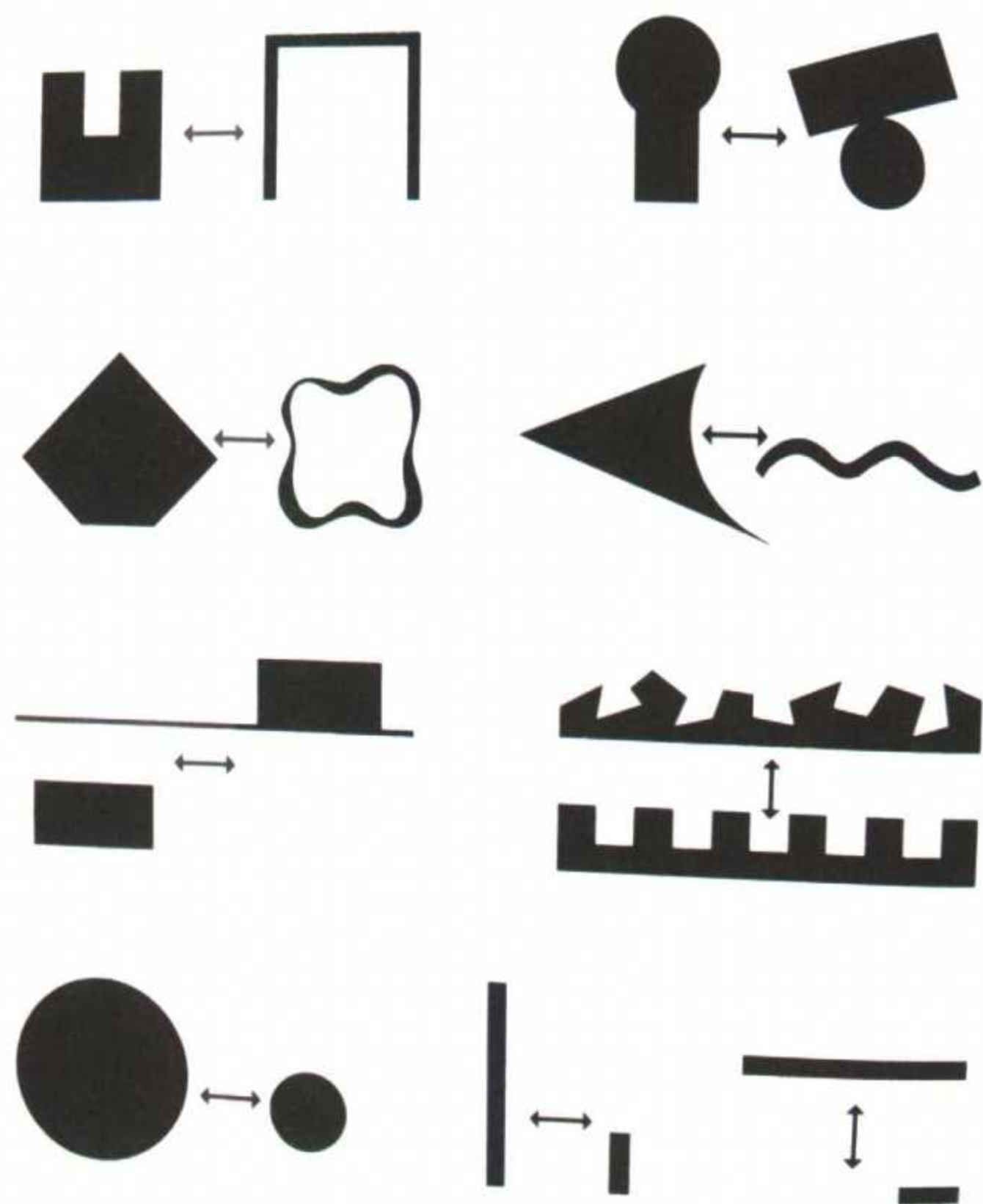
生活类图文的编排

视觉错视控制

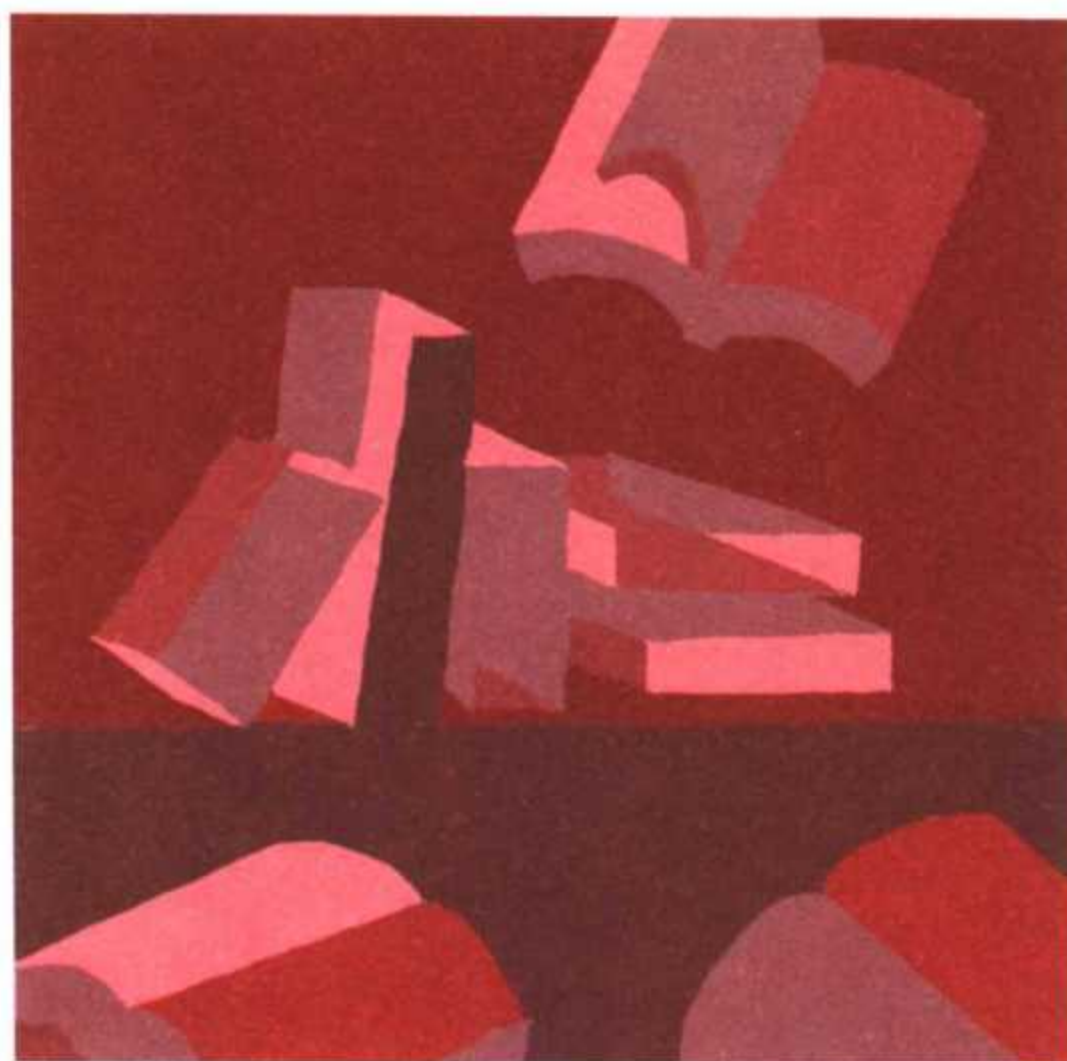
视觉诱导的误差问题。控制视觉所造成的造型移动性从而使视觉造型能反映内容的整体性，采用“视觉造型间的牵引力”去加以调和。首先寻找到视觉造型所表现的积极线加以分割（在积极线的方向引导点上的最近一侧），加入线的相反现象，即用弧线和直线的交汇现象来加以牵制，产生均衡性，即为牵制力。

直线和弧线牵制力的示意图

图形的延伸力和稳定性的对比示意

图形识别度的完整和局部、正确与错误的对比控制

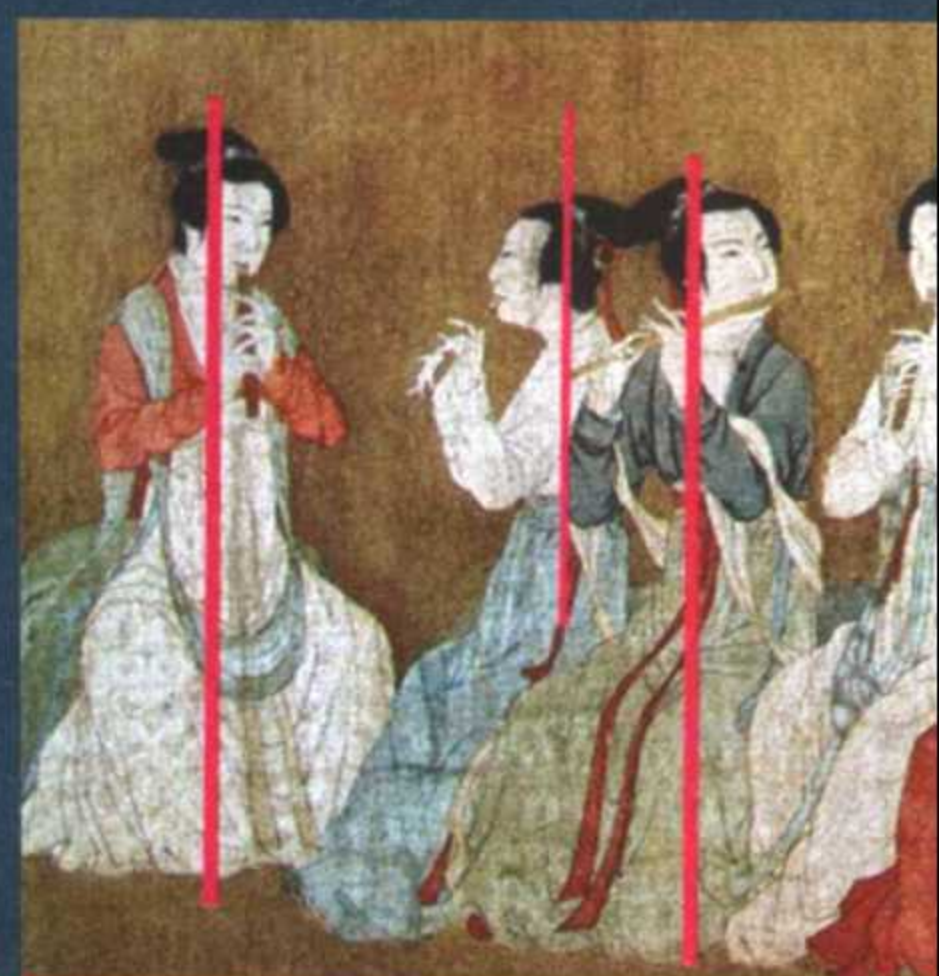

内外直线、弧线的牵制力

上下直线、弧线的牵制力

第三章 形式构造元素

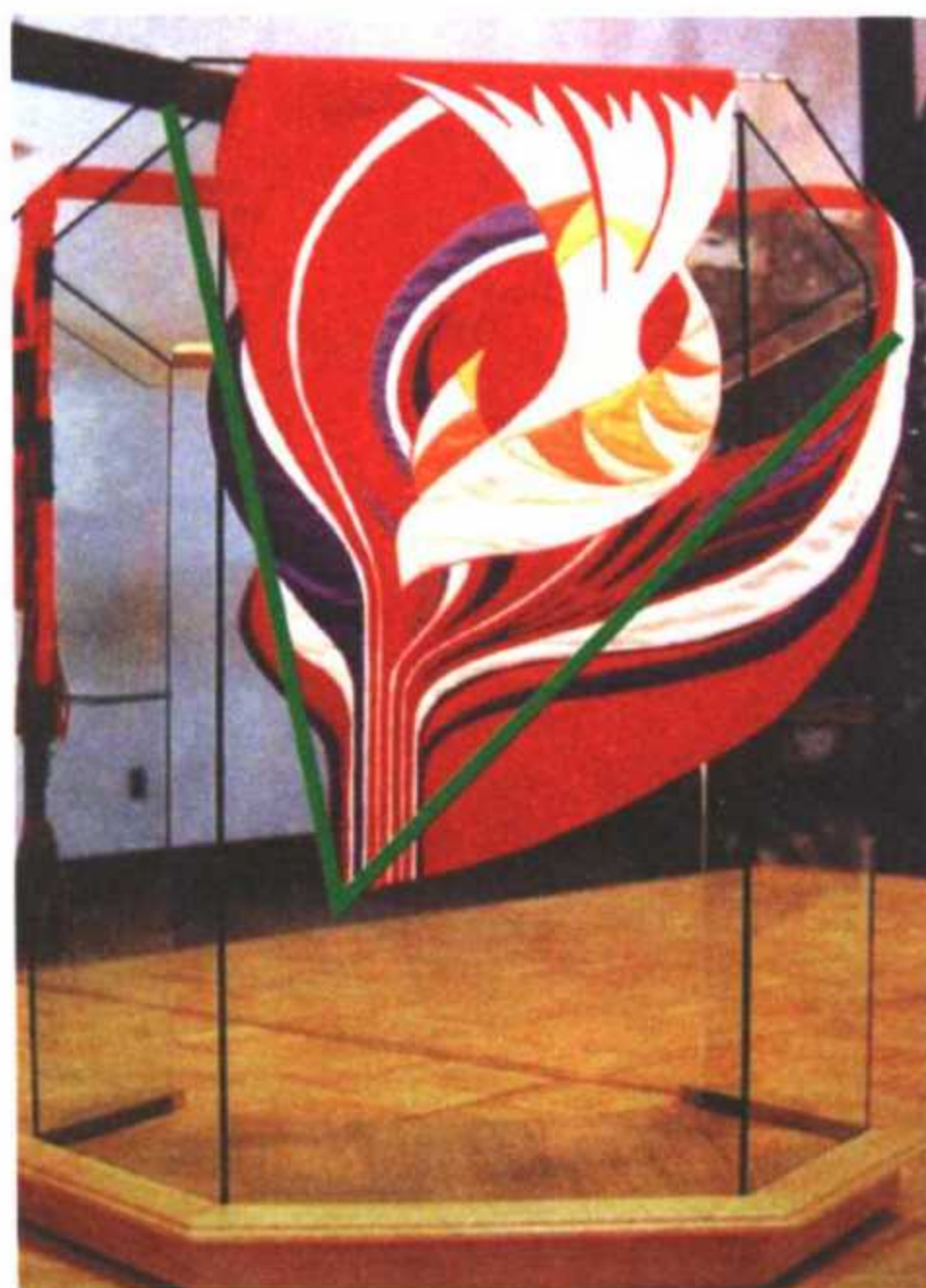
秩序性的形式构造是视觉美的意义载体，它体现某种意义的调和信号。一切形式结构的创造都具有烘托内容和强化造型的特点。

构图形式

构图形式产生视觉中心，规划中轴线的走势分布。有水平状分布、三角状分布、圆形状分布、S 状分布、V 状分布、穿插状分布和网状分布。

垂直状分布构图形式

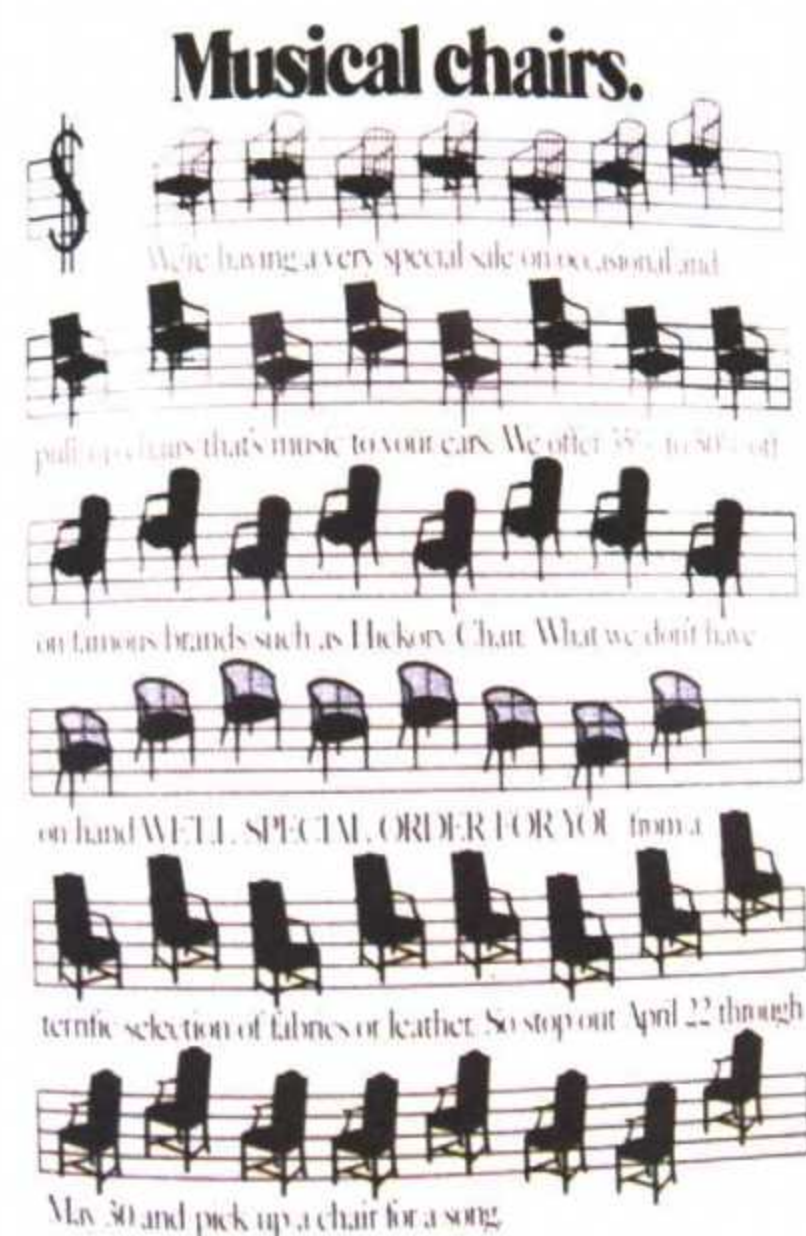
V 状分布构图形式

基本形式

形式构造主要有重复、渐变、发射、近似、特异、对比、适应、分割、变形、纹饰、空间和灯光构造等。

重复构造

由同种或多种构造元素在方向和位置上进行连续排列，如独立构造元素和组合构造元素成单元重复排列。此外，还包括相似和相同的对称重复排列。

节奏式重复

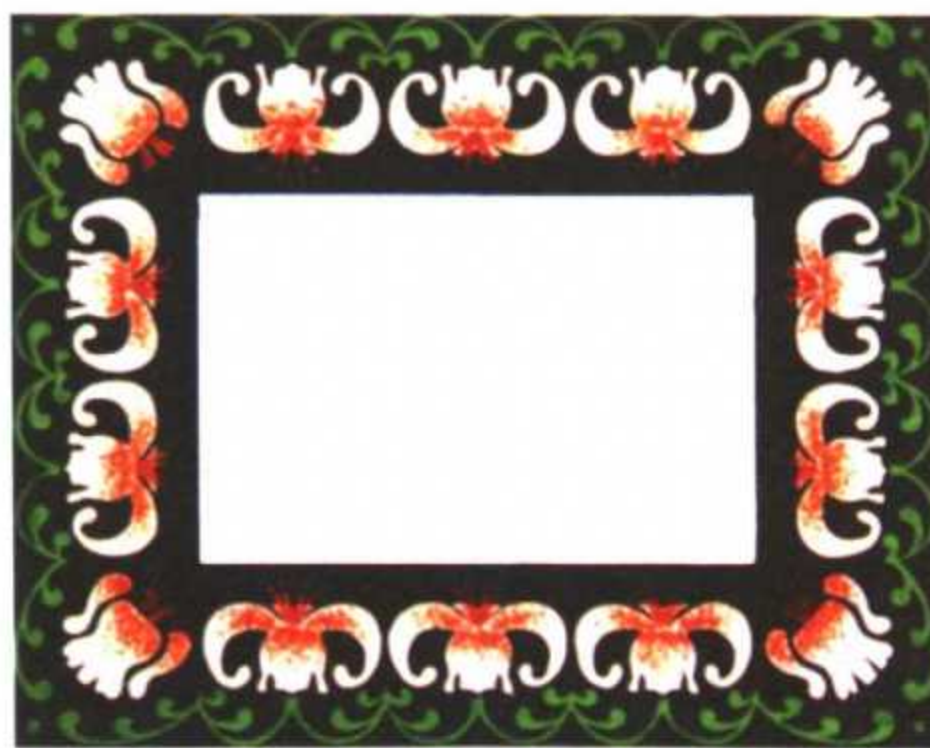
对称重复

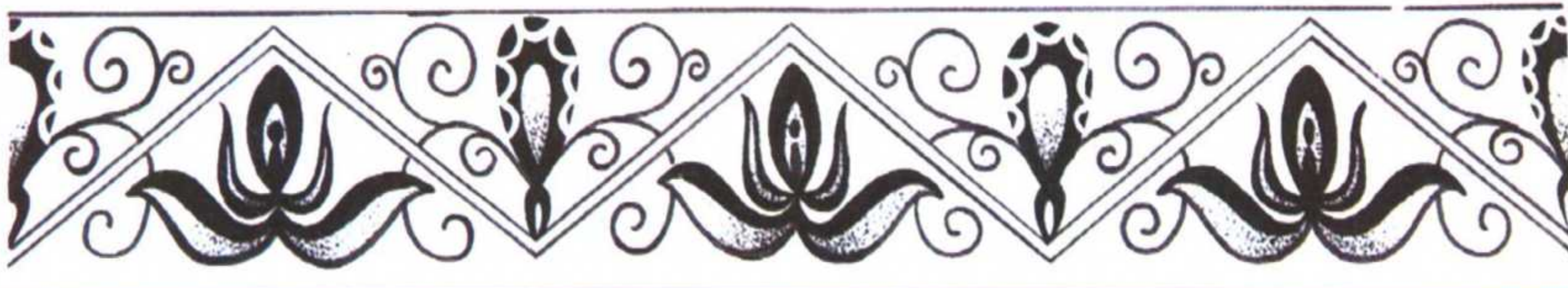
骨骼重复

单纯重复

适合式二方连续重复

折状式二方连续重复

渐变构造

把同种或多种构造元素按比例进行有规律地推移排列，产生有条理的变化状态。渐变构造包括形与色的面积大小、深浅、艳灰等比例推移排列，还包括内容渐变、形之间的渐变和前景、中景、远景的顺序渐变。

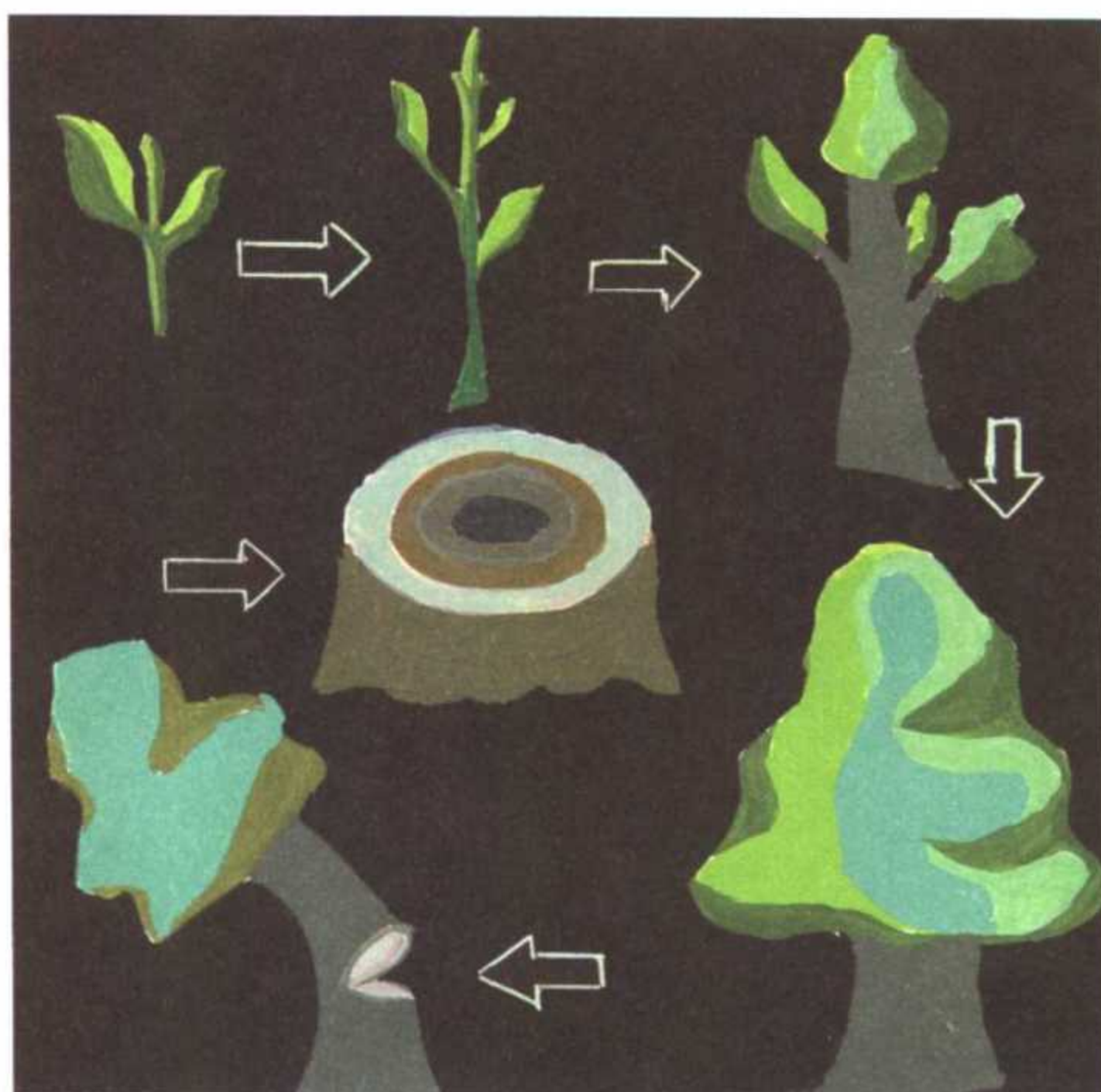
完整到残缺的内容渐变

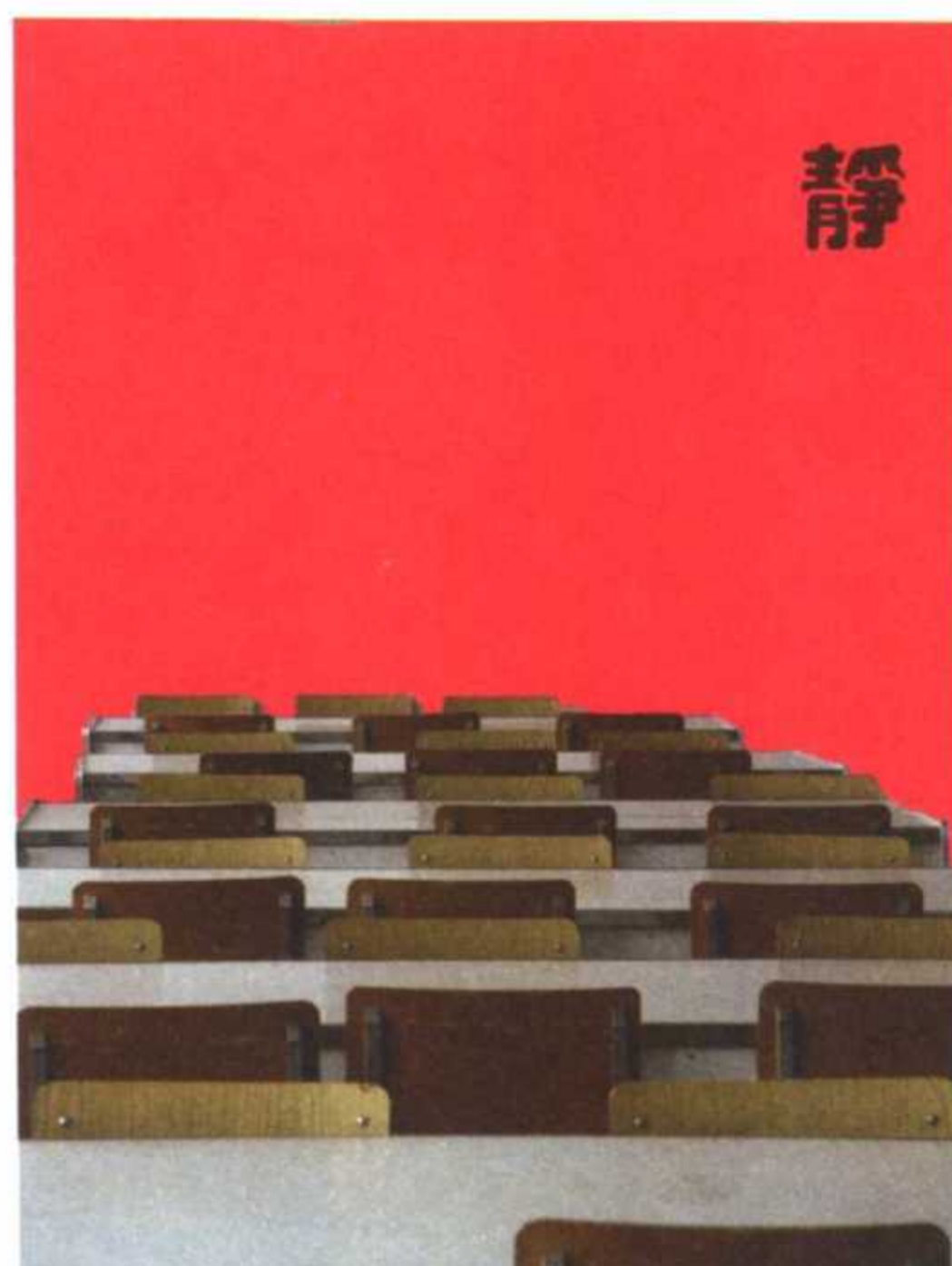
花朵盛开过程的内容渐变

花朵盛开至凋谢过程的内容渐变

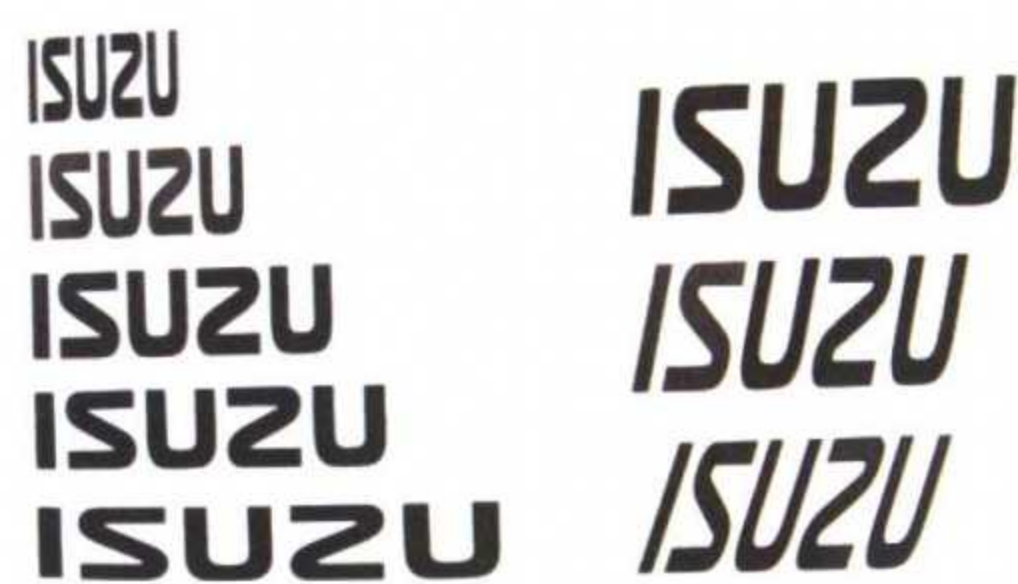
幼苗成树过程到被砍伐，意喻环境保护的内容渐变

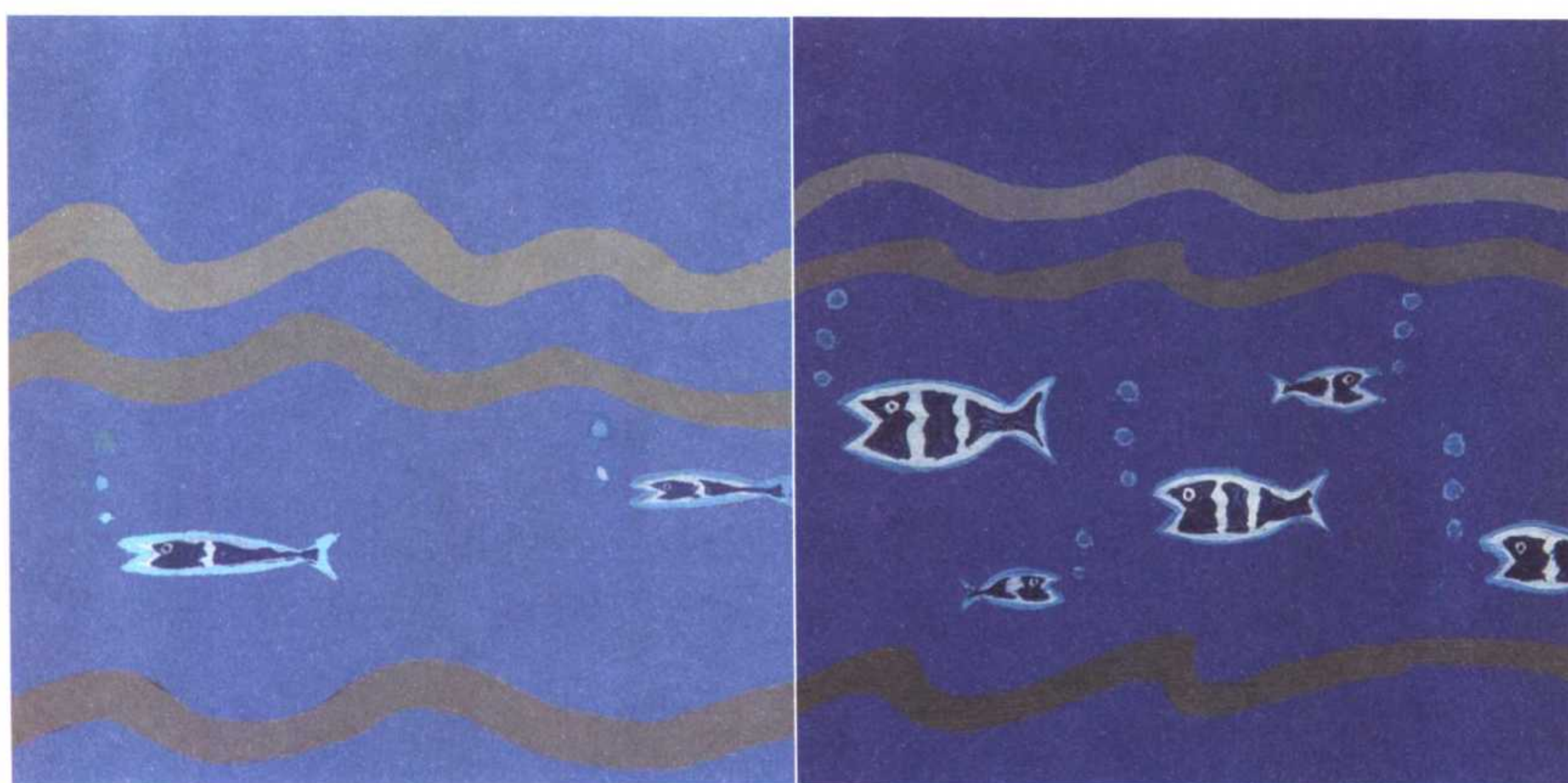
透视渐变

空间渐变

字体渐变

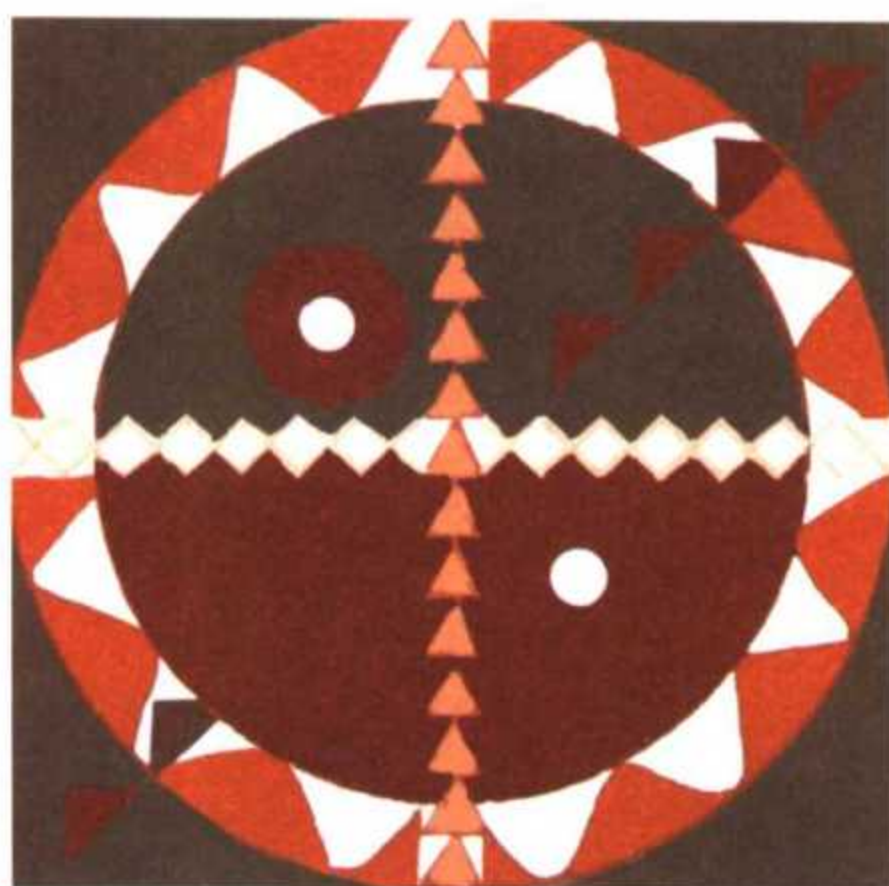
动态渐变

发射构造

把同种或多种构造元素按一点或多点中心向外围放射、扩散，它具有放射方向上的规则性和放射方向上的无规则性。包括离心发射、向心发射、同心发射、回旋发射以及组合发射。

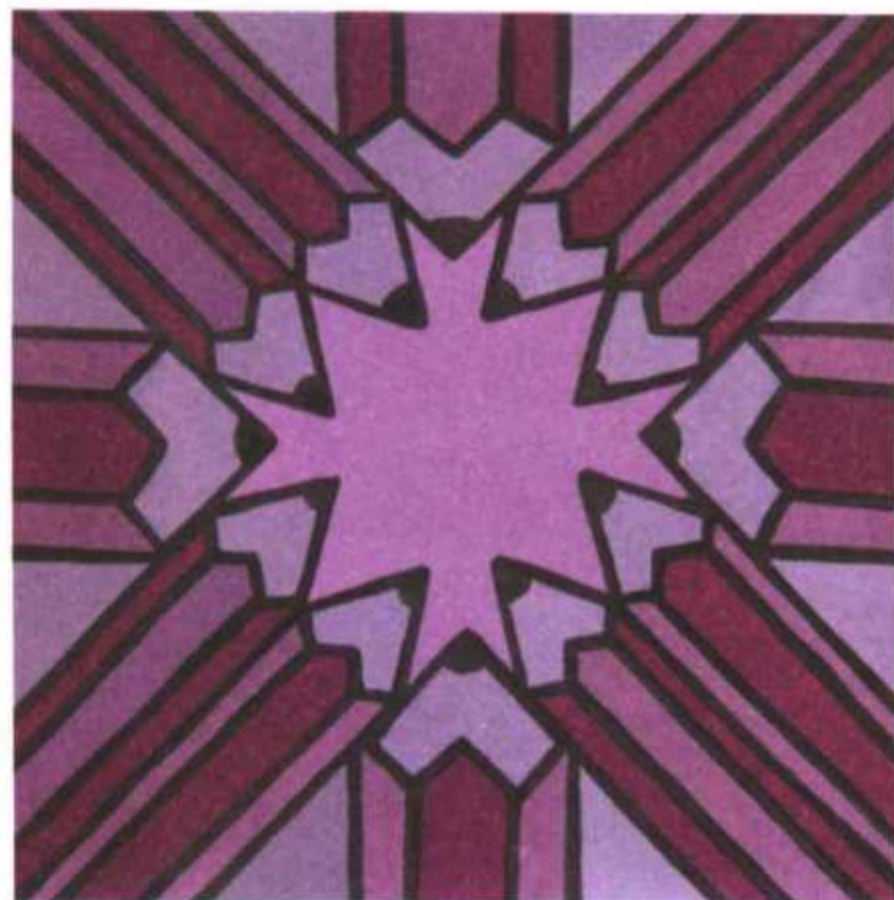
封闭状同心式放射

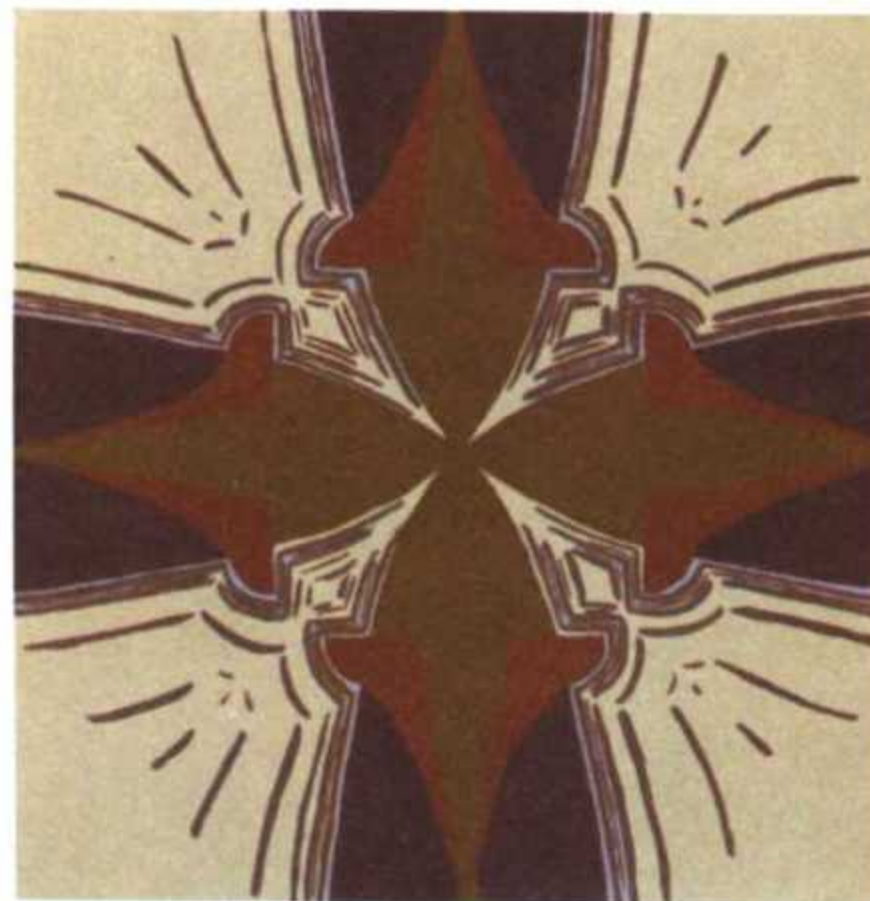
封闭状同心式放射

敞开状同心式发射

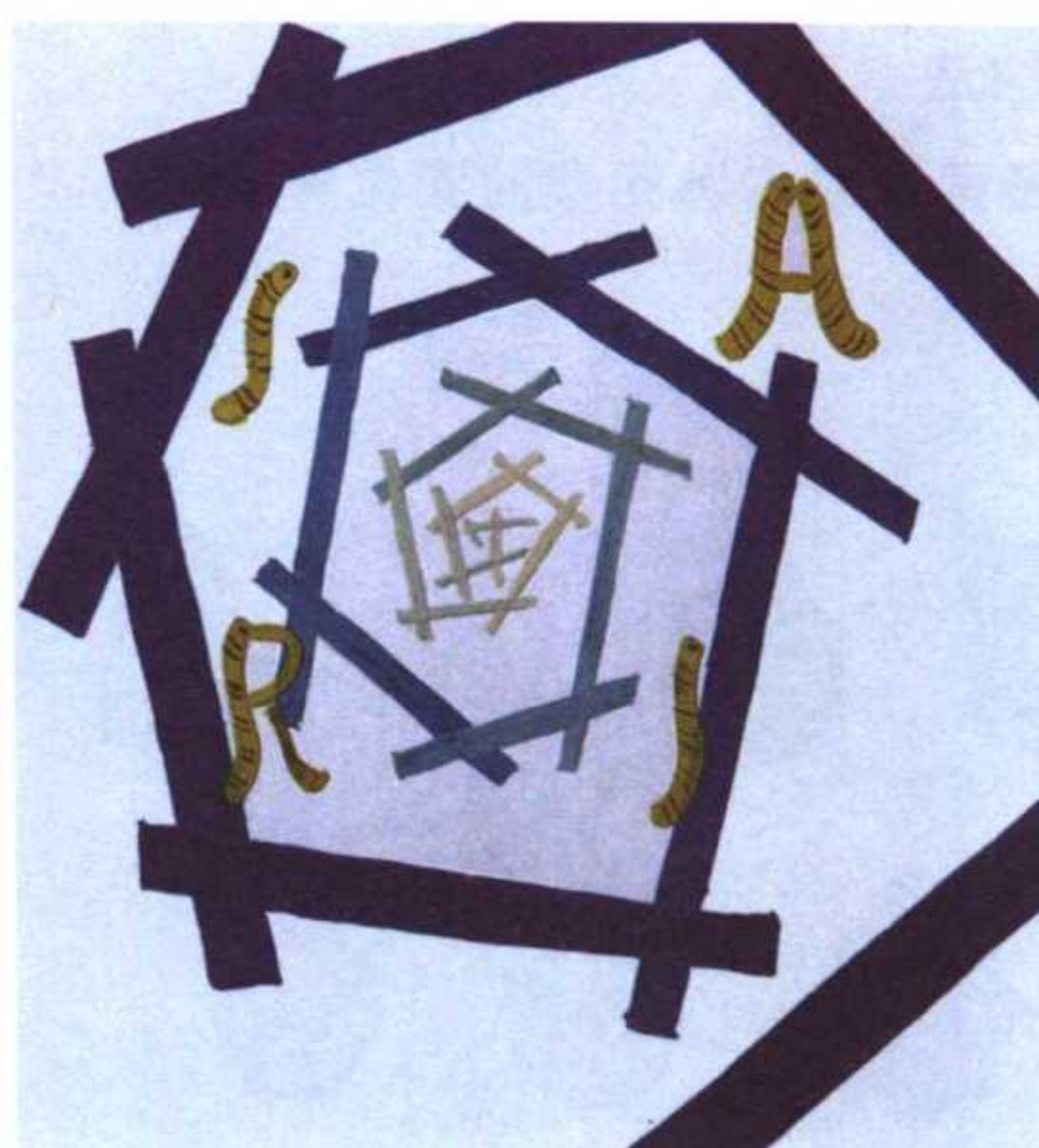
规则性向心式放射

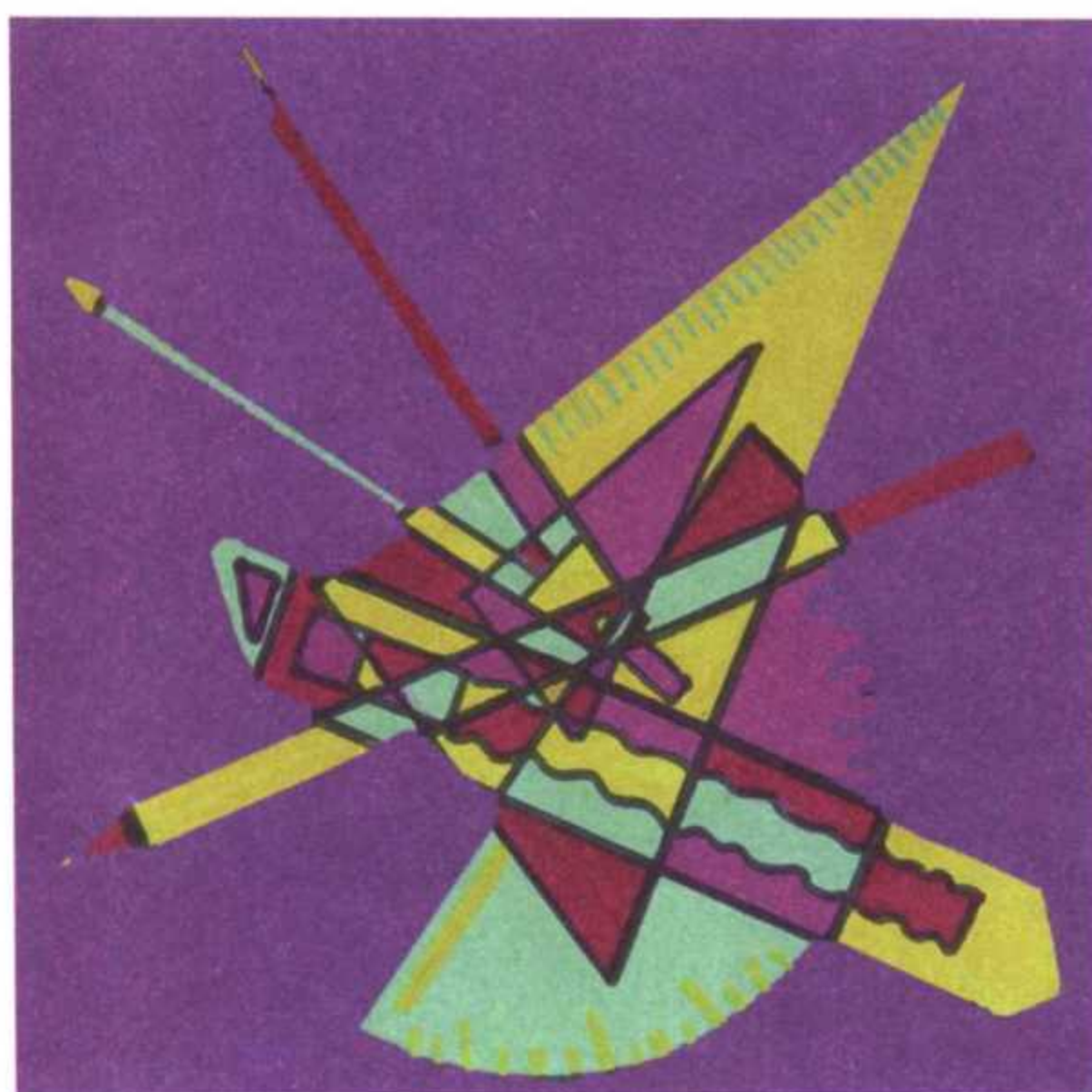
规则性离心式发射

无规则性同心式放射

回旋式发射

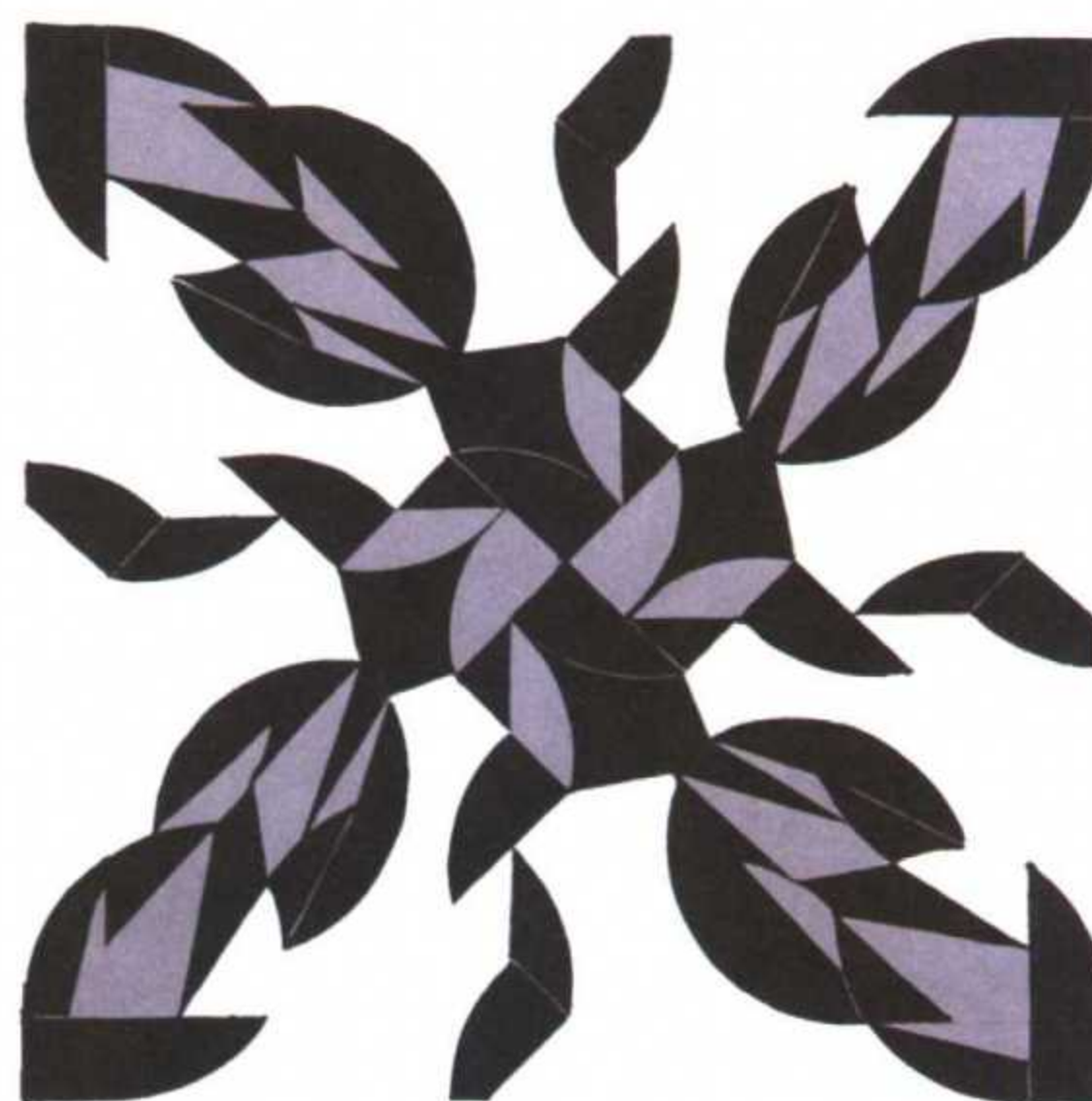
移动中心点的无规则同心发射

移动中心点的无规则同心发射

移动中心点的无规则同心发射

同心式和回旋式组合发射

近似构造

多种相似构造元素的变化和统一。

章的相似设计

花卉的相似设计

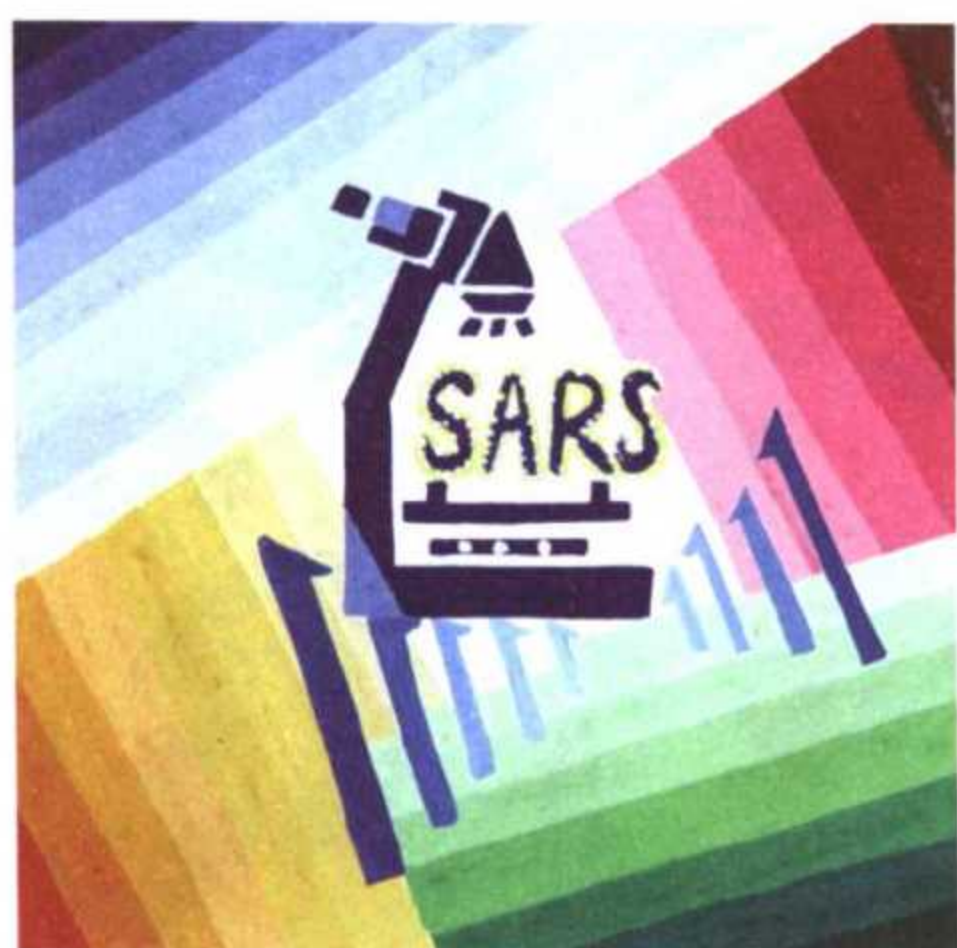
花瓣的相似设计

人物动态的相似设计

特异构造

同种构造元素和相似构造元素烘托唯一的、具主题内容的构造元素。

中心部位的特异

中心部位的特异

对比构造

多种构造元素在相同或相异的形状、色彩、材质、数量和面积上，产生强或弱的对比程度。

太阳与月亮的内容对比

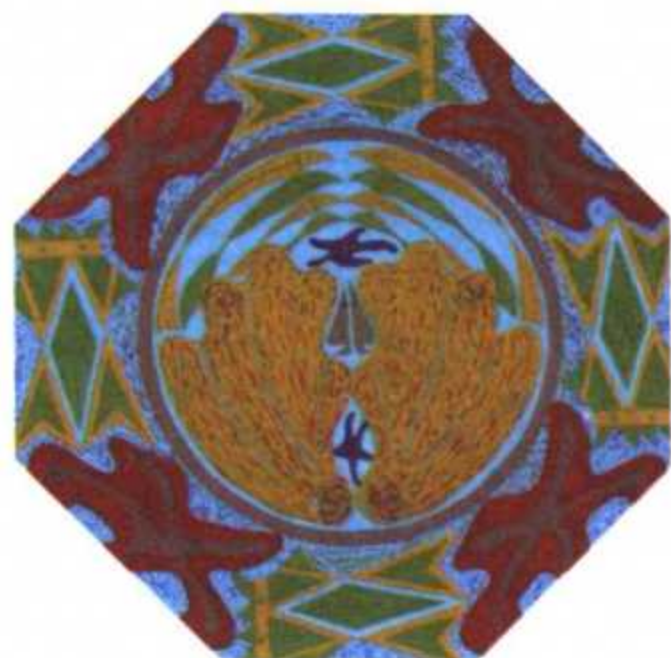
茂密的树木与枯树间的内容对比

适形构造

同种或多种构造元素吻合于特定的形状范围。

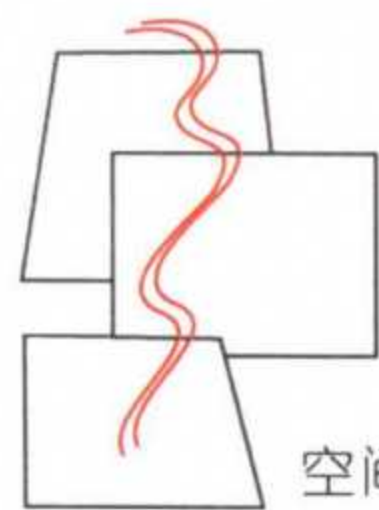
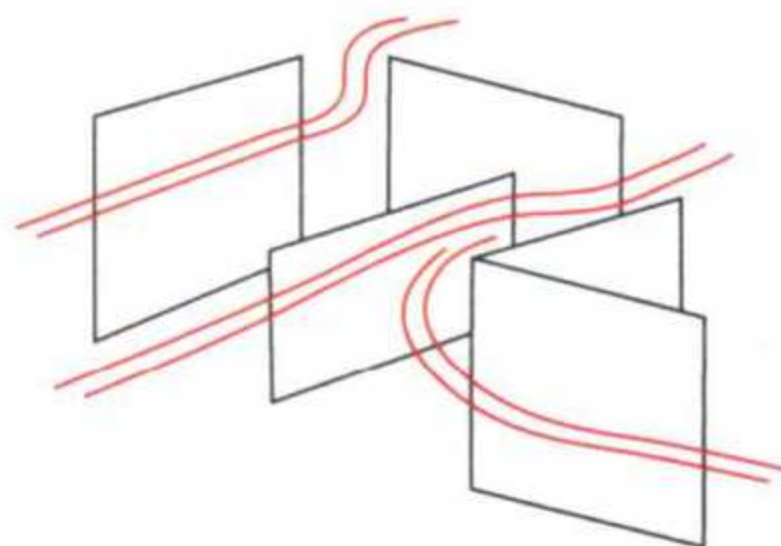
图形适合特定的范围

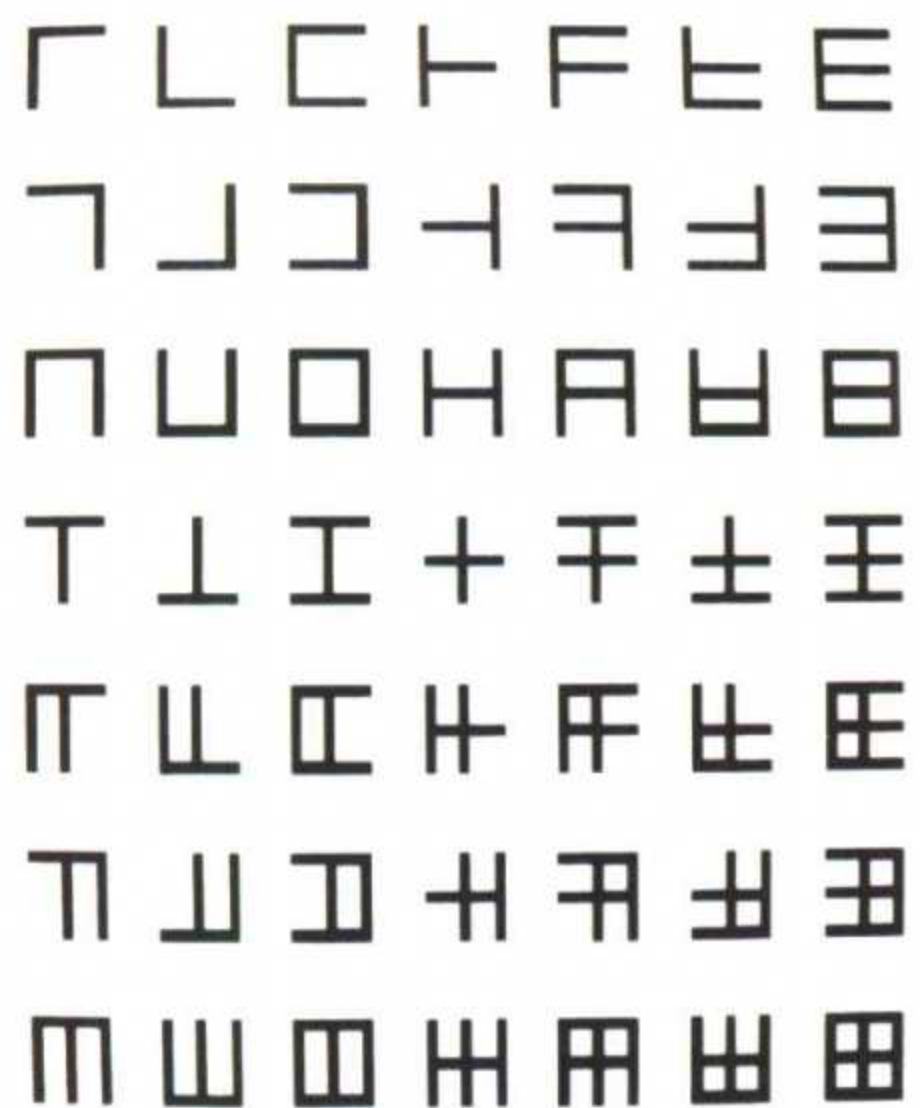
图形适合特定的范围

分割构造

构造元素被图形有序的分割或分割后重新组合。在空间内的分割会引导人们视觉观察的通畅性和人们的行进路线。

空间内分割

有序分割线

鱼的有序分割

蝴蝶的自由分割和重组

变形构造

对主要特征的构造元素，如形态、神态和动态，进行比例、数量和角度上的理想化夸张，其中也包括添加式组合变形和综合式组合变形。添加式组合变形是在一种构造元素上添加另一种构造元素以及添加相同构造元素的连接；综合式组合变形是把相同或相异的构造元素进行巧妙结合。

鸡冠花原型

鸡冠花变形

鸡冠花组合变形

纹饰构造

同种或多种构造元素的外部 and 内部存在着纯粹装饰和内容装饰。

内容装饰

纯粹装饰

疏密构造

同种或多种构造元素呈密集和松散对比。方式包括密集的数量和面积呈规则般的逐渐稀松，以及以均衡为目的的自由密集。

形状的疏密

线的疏密

空间构造

同种或多种构造元素在图形排列上形成透视般的进深感和产生错视空间。在空间上以实体和虚体表现，以及多功能性的活动组合形成结构。平面图形中运用透视学中的视点、灭点和视平线等原理。

敞开式空间与环境

敞开式空间与环境

空间进深度

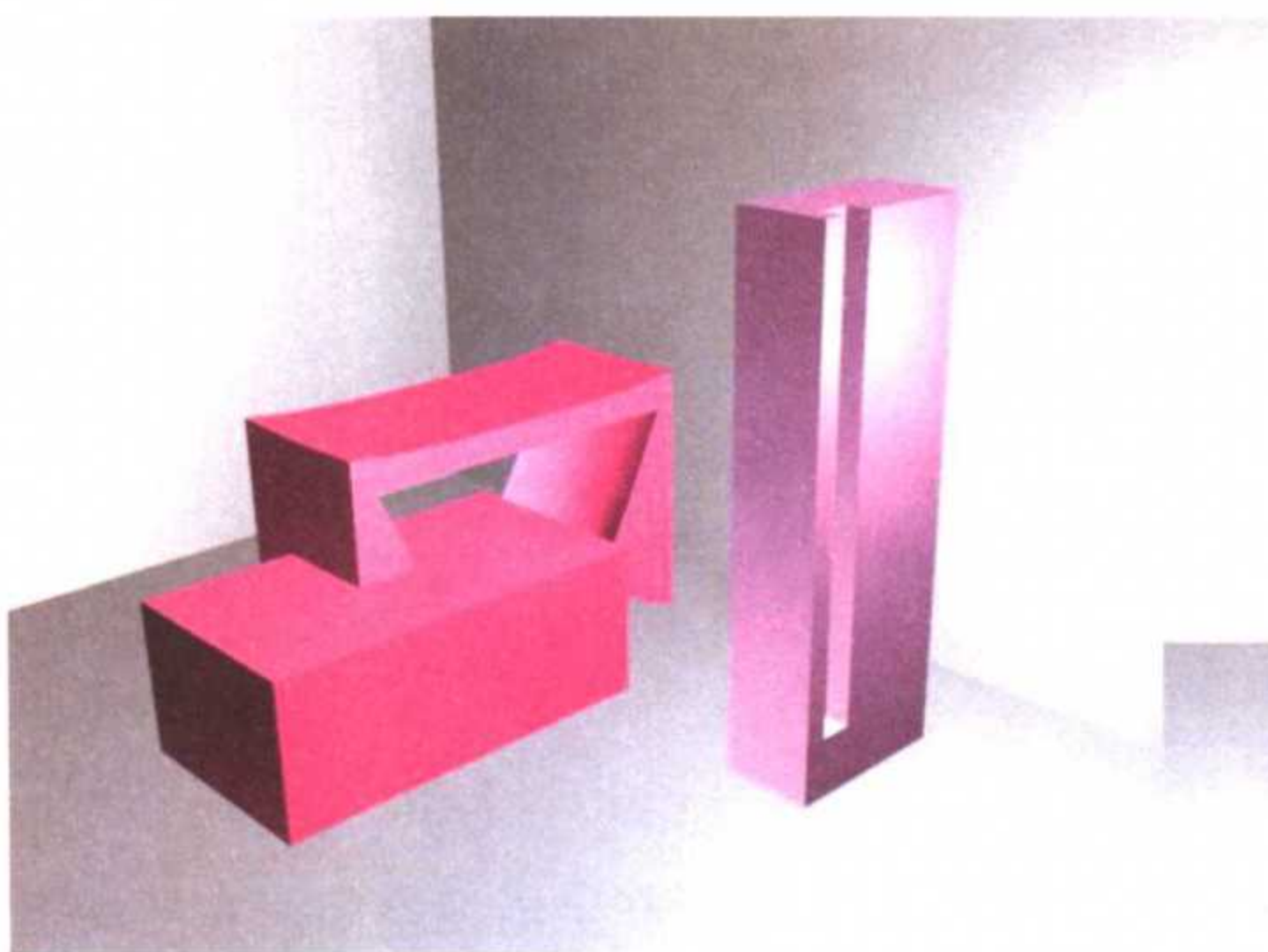
错视空间

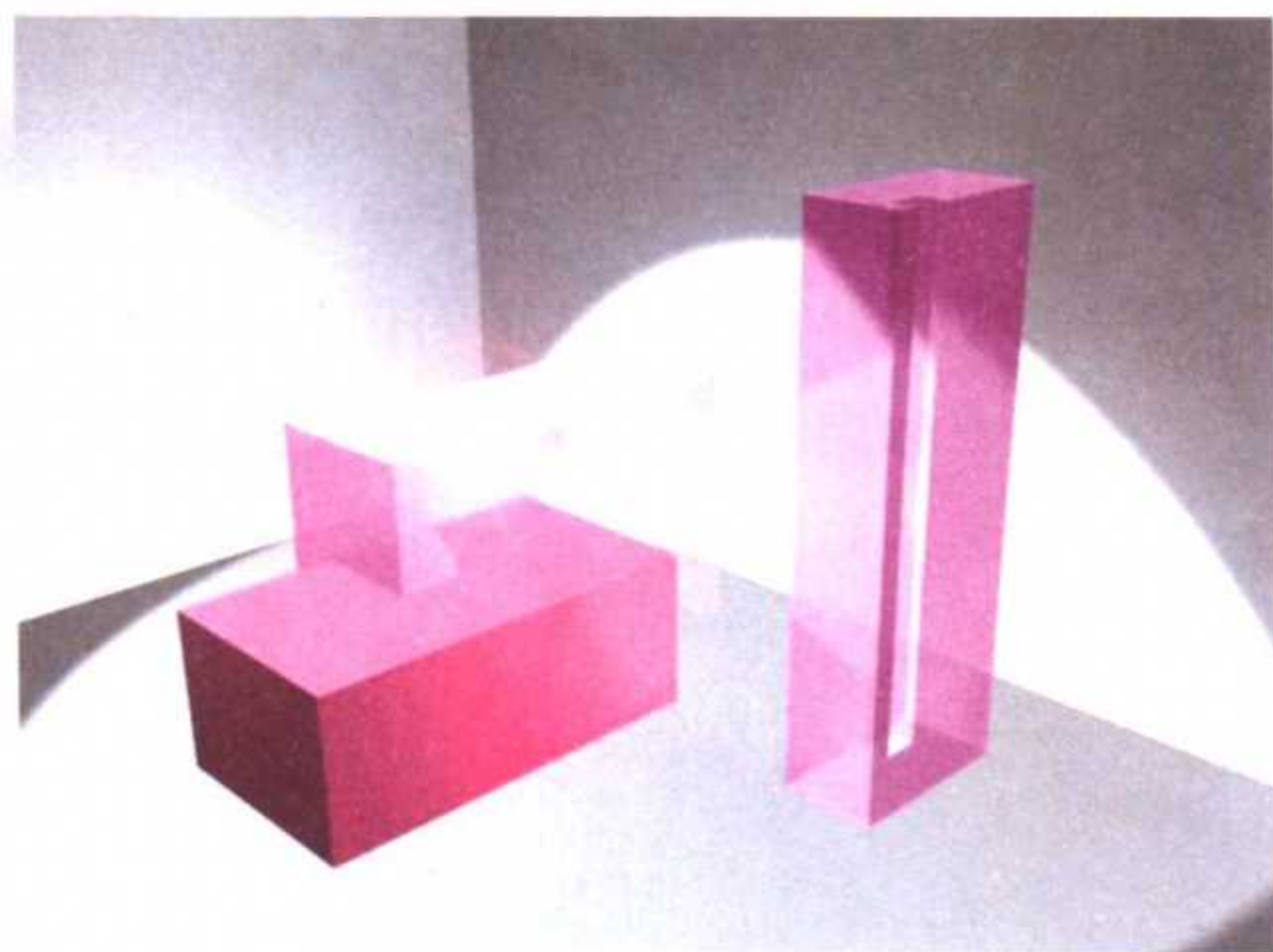
错视空间

光构造

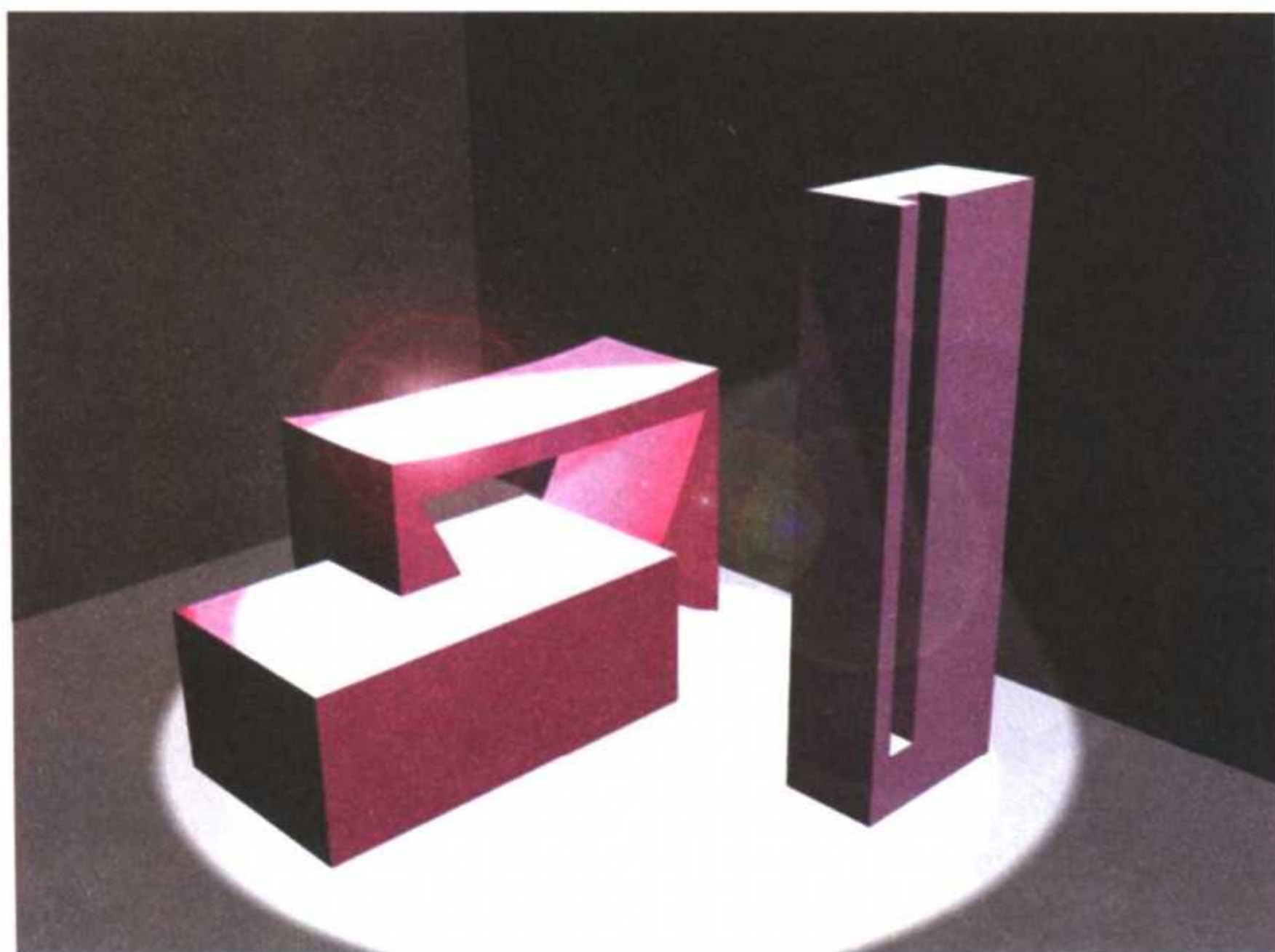
有平面构造元素中的投影元素和渐变元素，以及立体构造元素中的光影元素。投影元素和渐变元素有方向性和形与影之间的关系。光影元素有光源层次，主光、辅助光和环境气氛光对造型产生影响。光源的分布区域制造光的效果有特殊光源、强射光、柔射光、漫射光、反射光和色光的应用，可以彼此产生光对比并修饰造型。有侧重于造型主体轮廓的布光、无阴影式造型的布光和光影造型的布光，以及综合造型布光。

漫射光照明

特殊光源的反射

强射光烘托

扩展形式

蒙太奇构造

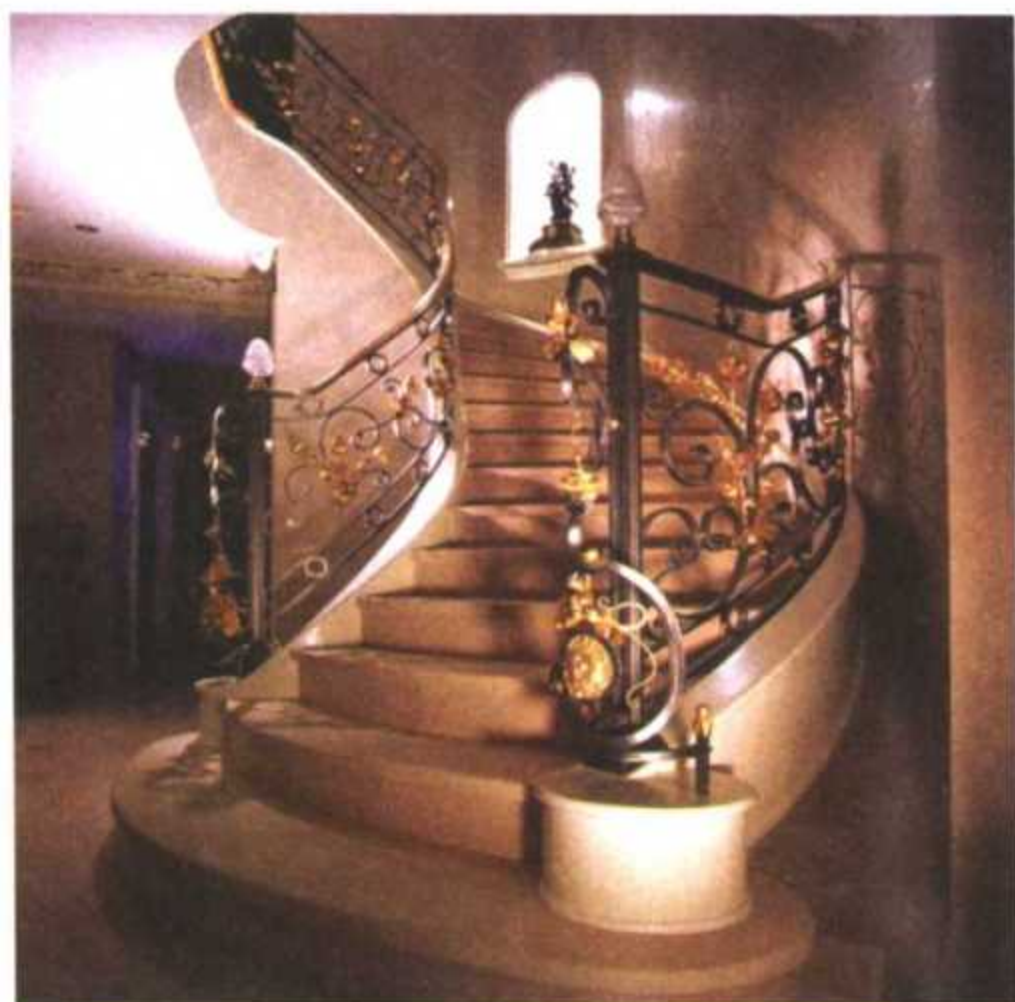
把各种时空信息的内容、场景等进行有意味的合成，产生连贯和对比。包括连续式悬念、交替或颠倒式顺序等方式。

时空和内容的差异组合

暗示空间和展示空间构造

视觉空间包括实用空间和观赏空间，两者产生展示空间的流动性、通透性、活动分割性和多功能性。暗示空间所引导的视觉诱导性通过空间的转折而产生。

暗示空间的转折

展示空间的分割

运动感构造

自然现象、人为机械运动和视觉期待所造成的动态。

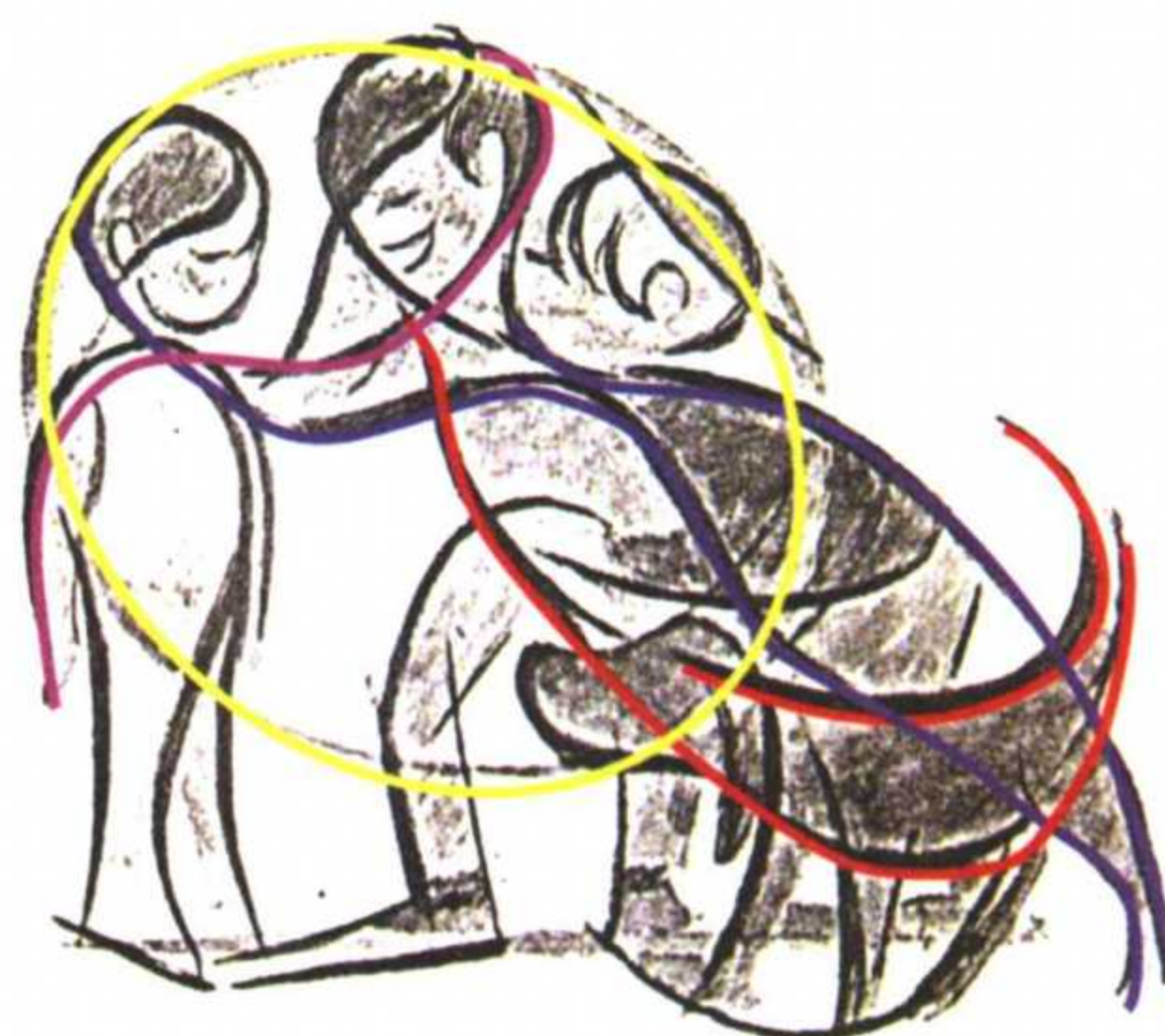
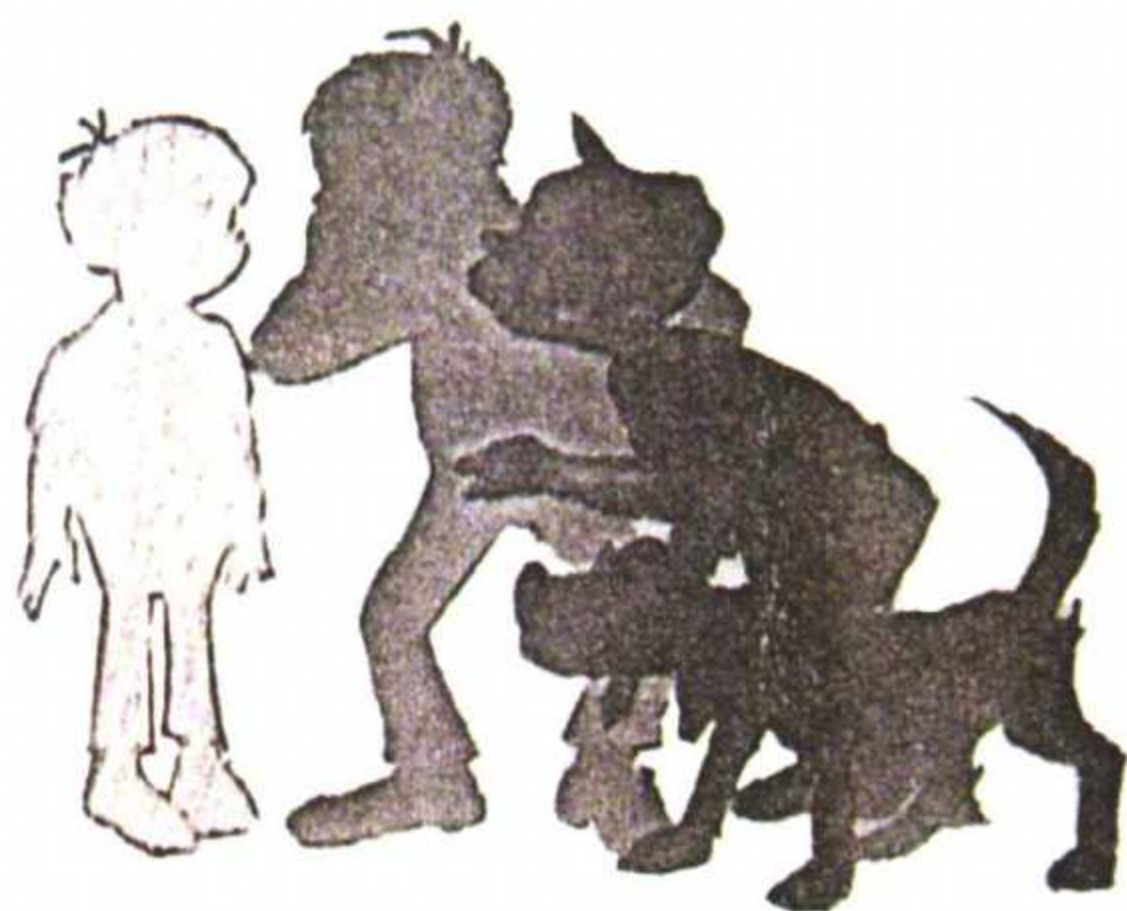
视觉期待的动感

寻求平衡的动态

中轴线的方向性

中轴线的组合动感。黄色线为视觉注意范围，蓝、紫和红色线是各造型间的连贯中轴线构造

第四章 色彩构造元素

英国物理学家牛顿的光谱分解，光由红橙黄绿青蓝紫七色长短光波合成白光。由于物体对不同光波有选择性的吸收和反射，所以视觉对物体接受为不同的色彩。色光基本三原色为红、绿、蓝；色料基本三原色为红、黄、蓝。

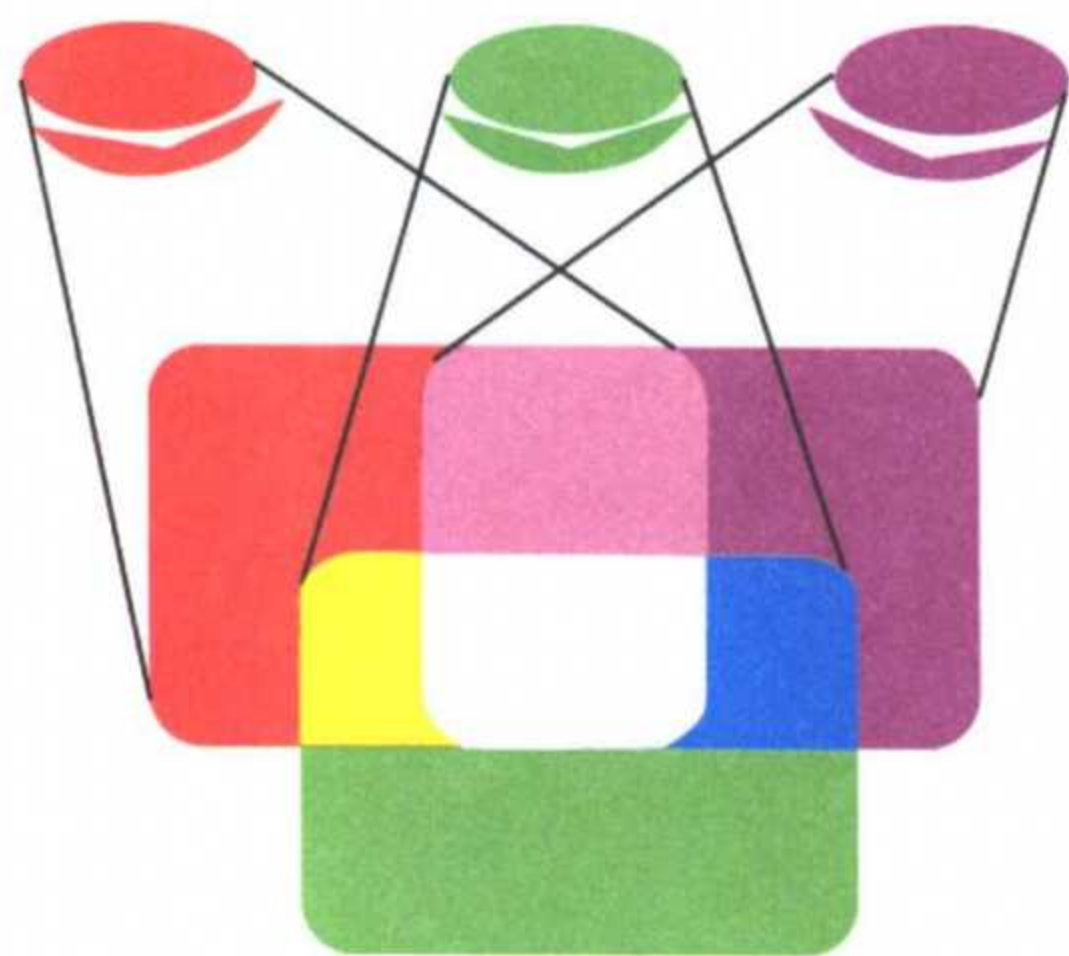
色立体的立体坐标表示色相变化、明度变化和纯度变化三个要素。色相、明度、纯度三要素的变化产生色彩的构造方式。

色彩的色相是具有某种倾向性的色，有暖味倾向性的色相和冷味倾向性的色相，体现色彩的象征力；色彩的明度是深中浅程度，体现色彩的立体效果；色彩的纯度是艳灰间的关系，体现色彩的情感。

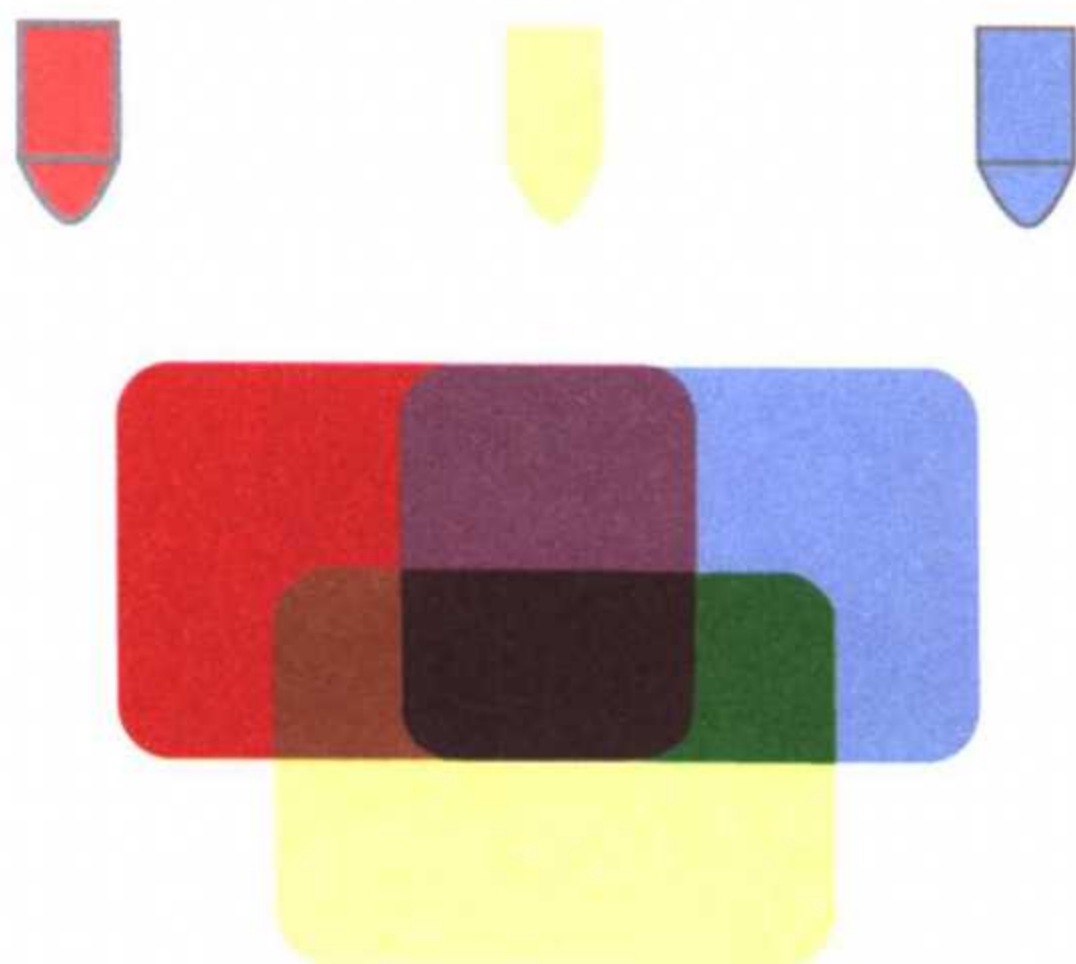
色彩统分为冷、暖两大区域和有彩色、无彩色系。色彩的冷区域概括为一切具有蓝色基本倾向的各色和有绿色基本倾向的各色。以颜料划分为淡绿、中绿、草绿、翠绿、深绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝等；暖区域包括一切具有红色基本倾向的各色和有黄色基本倾向的各色，以颜料划分为柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、深红、玫瑰、赭石、熟褐、紫罗兰等。

有彩色系包括一切具有色相、明度、纯度三要素变化的色；无彩色系包括具有明度关系的金、银、黑、灰、白五色。

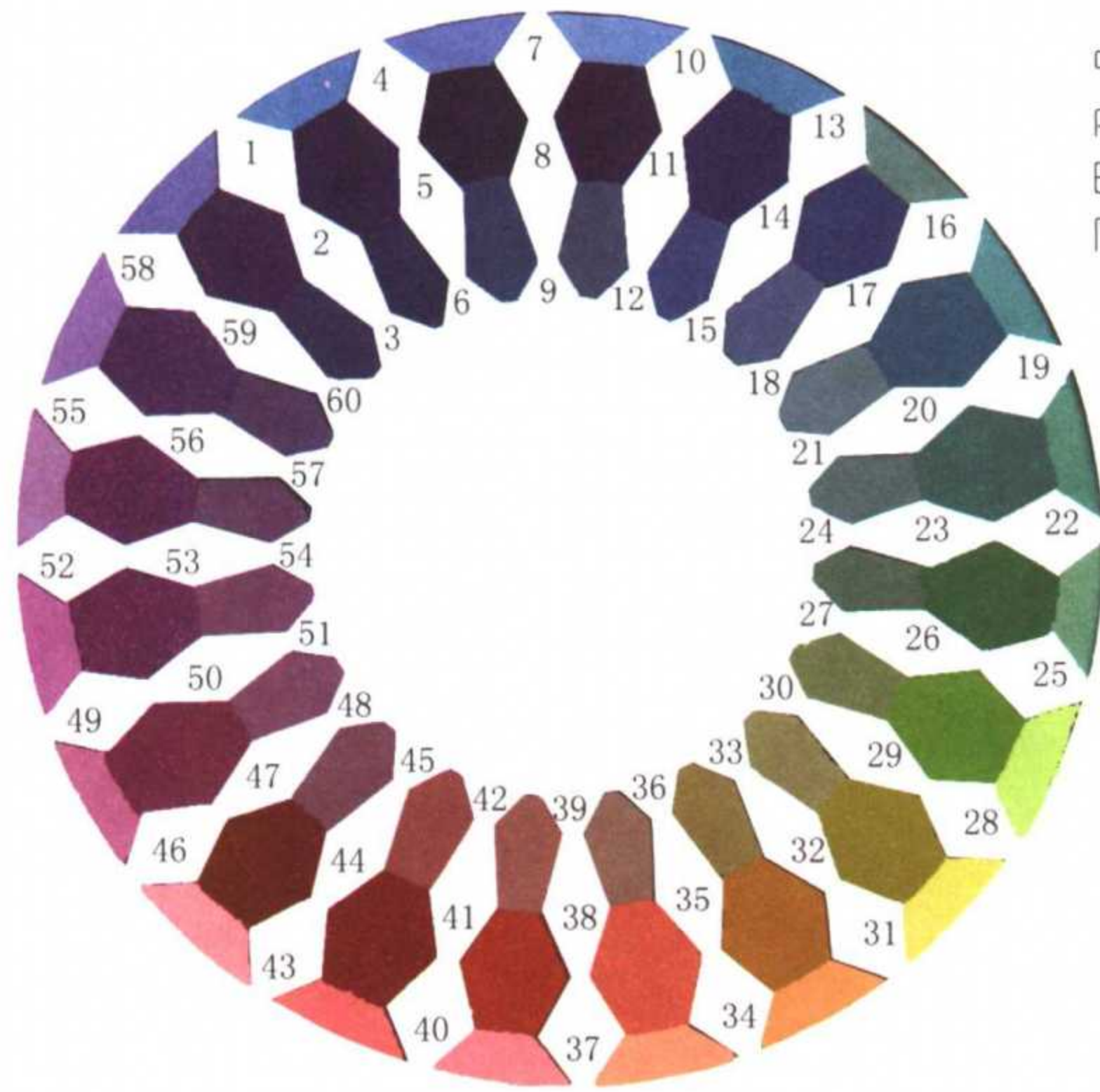
色调为色彩搭配后，色彩呈现的总体倾向性。有色相类色调，有红橙黄绿青蓝紫及间色和复色各自构成。明度类色调，有淡雅色或浓重色的深与浅变化构成。纯度类色调，有鲜艳色或灰暗色的强与弱变化构成。冷暖类色调，有冷色倾向或暖色倾向的色构成。

色光混合

色料混合

中间层为色相、外层为明度、
内层为纯度的色相环。使用
时在外、中和内层中选取不
同数量的色彩数目进行组合

色觉差异的辨别

暖色

	柠檬黄 C:0 M:0 Y:100 K:0
	中黄 C:0 M:50 Y:100 K:0
	土黄 C:0 M:40 Y:100 K:10
	桔黄 C:0 M:70 Y:100 K:0
	桔红 C:0 M:85 Y:100 K:10
	朱红 C:0 M:100 Y:100 K:0
	大红 C:0 M:100 Y:70 K:0
	玫瑰 C:23 M:95 Y:22 K:7
	熟褐 C:38 M:50 Y:54 K:30
	紫罗兰 C:70 M:100 Y:0 K:0
	赭石 C:30 M:90 Y:90 K:0
	深红 C:35 M:95 Y:76 K:32

冷色

	淡绿 C:80 M:0 Y:70 K:0
	中绿 C:100 M:0 Y:100 K:30
	草绿 C:100 M:0 Y:100 K:0
	翠绿 C:100 M:70 Y:80 K:5
	湖蓝 C:100 M:60 Y:30 K:0
	钴蓝 C:80 M:20 Y:0 K:0
	群青 C:98 M:98 Y:5 K:1
	普蓝 C:91 M:40 Y:32 K:22
	深绿 C:93 M:33 Y:92 K:22

冷暖色

色彩搭配

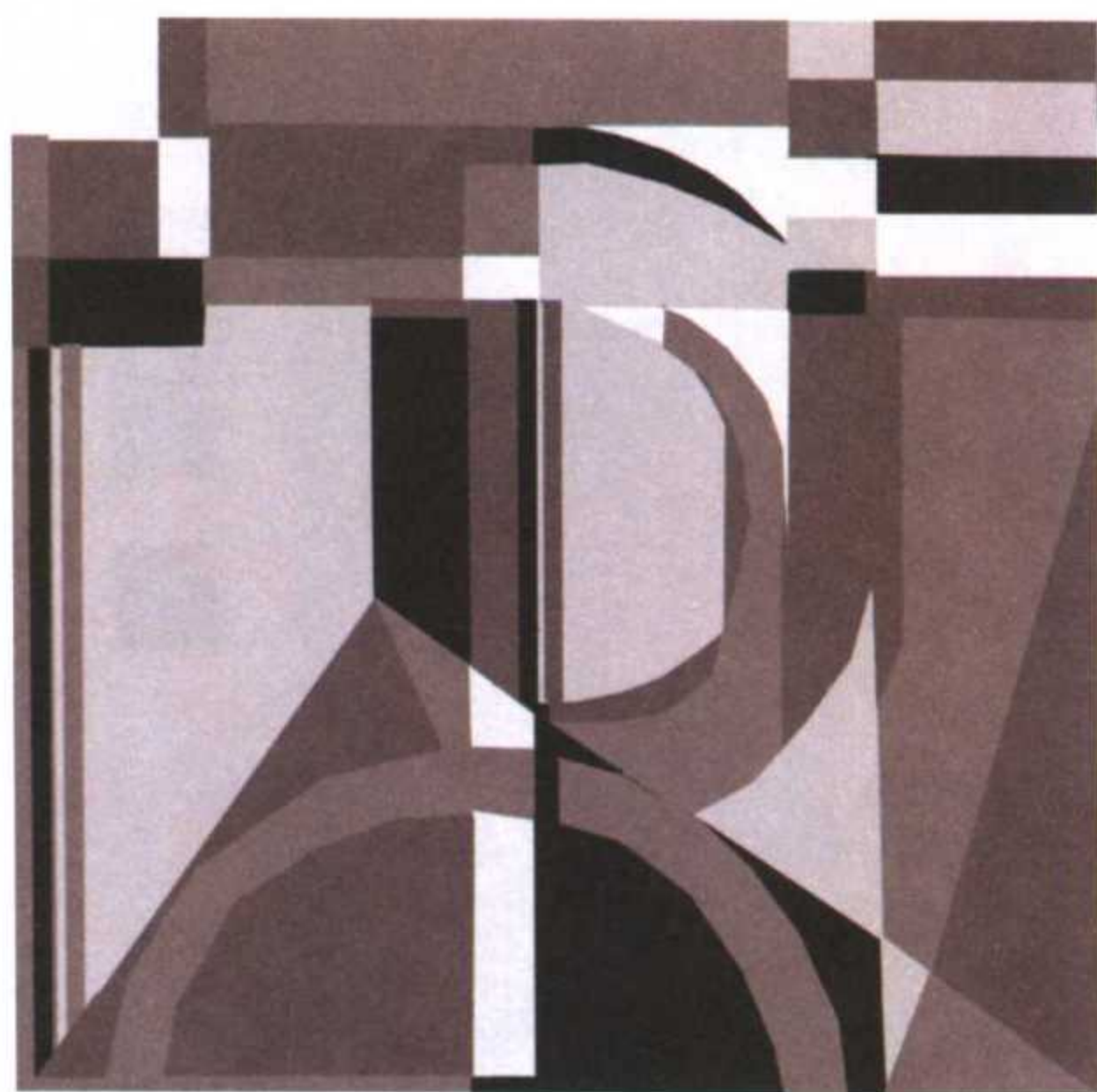
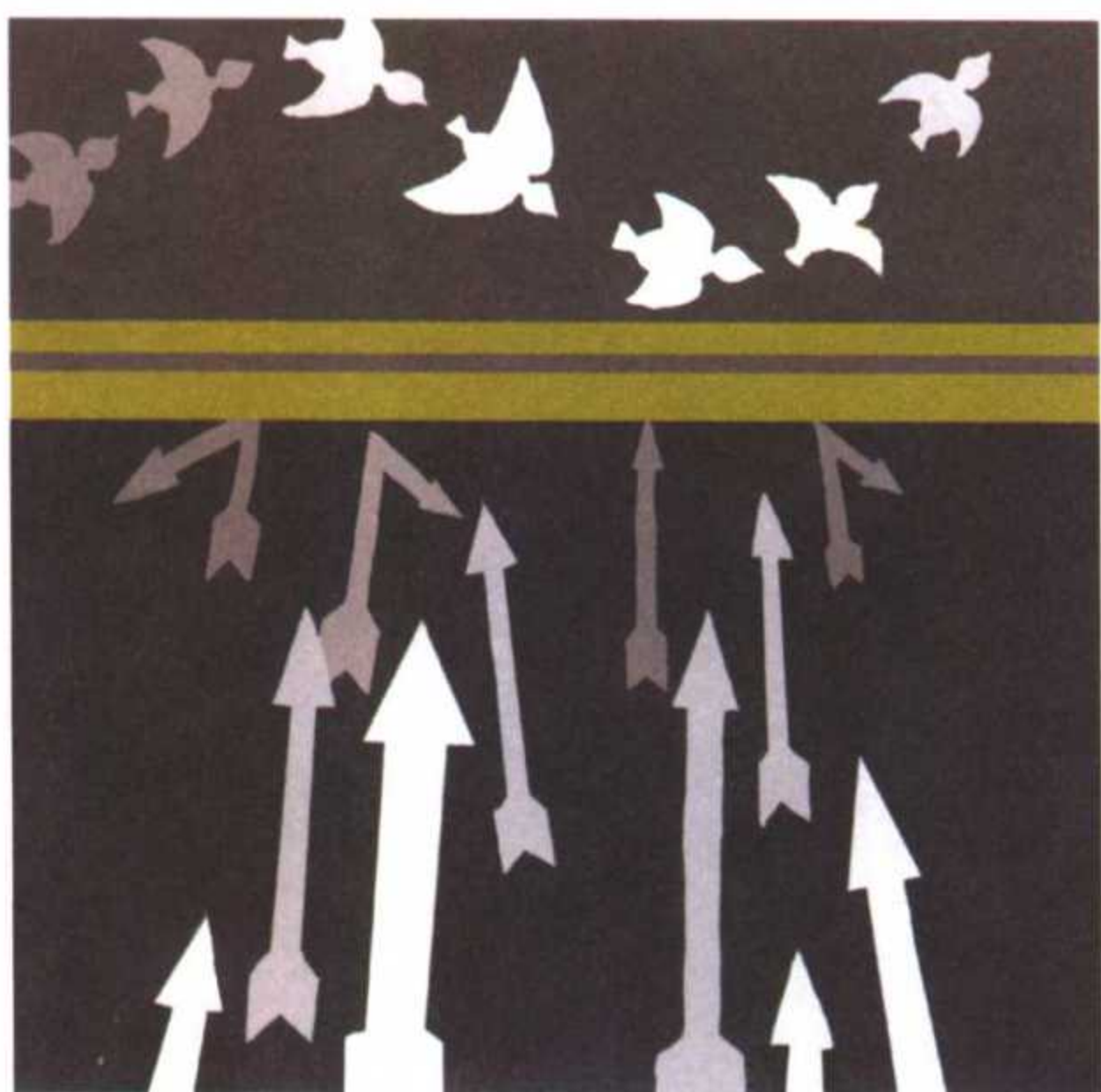
单色配色至多色配色产生的色彩搭配种类。色彩配色时，先调节色相的关系，产生具有倾向性间色和复色的色相，或者保留原色鲜艳度的色相；在这之上，调节已变化了的各色相的明度和纯度，使之产生深浅和艳灰；再考虑色彩搭配的面积、数目、位置、肌理产生相同和不同的对比程度。色彩表现的方式有色彩空间混合、色彩推移、色彩面积对比、色彩透叠、色彩间隔排列等。

色彩渐变调和

无色彩搭配

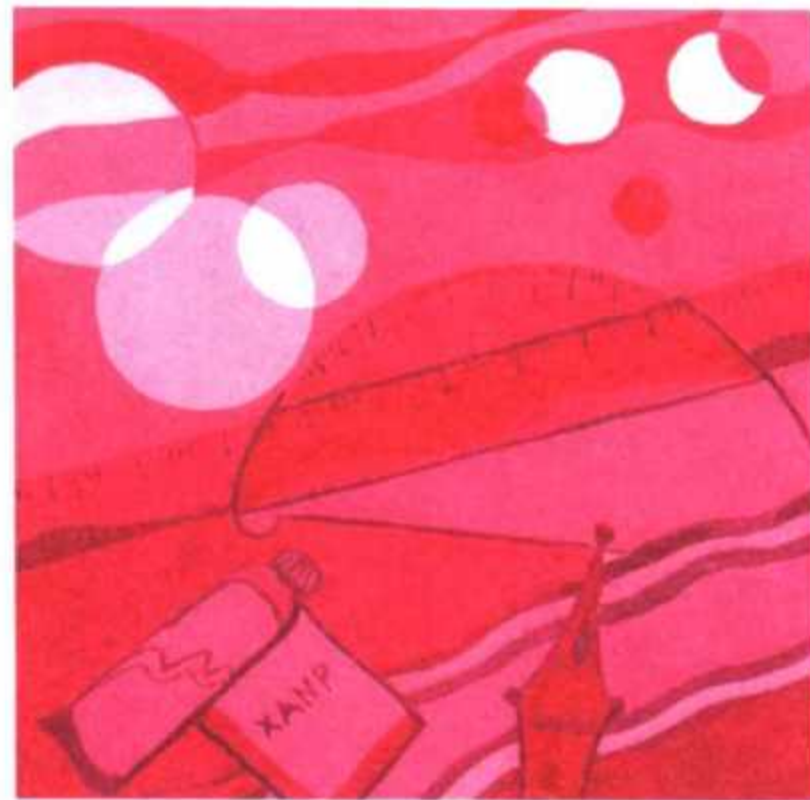
金、银、黑、灰、白五色之间的组合搭配。

无色彩对比

同一色搭配

单一色的明度变化所形成的搭配。

同一色对比

近似色搭配

相近的各色搭配。各色具有同一色倾向性的搭配或同一色具有不同色倾向性的搭配。

近似色对比

同类色搭配

在冷、暖两大色彩区域中，选用同一色彩区域中的各色搭配。

暖色同类色对比

冷色同类色对比

冷暖色搭配

冷、暖两大色彩区域中各色的搭配，使各色搭配的面积呈现变化，则显示冷、暖色的对比程度。

暖调冷暖色对比

冷暖色均衡对比

冷调冷暖色对比

补色搭配

冷、暖两大色彩区域中，暖味的红与冷味的绿、暖味的黄与冷味的紫、暖味的橙与冷味的蓝之间的对应，并且调整冷、暖色面积的均等或差异，显示冷暖对比程度的强与弱。

黄色和蓝色的对比

红色和绿色的对比

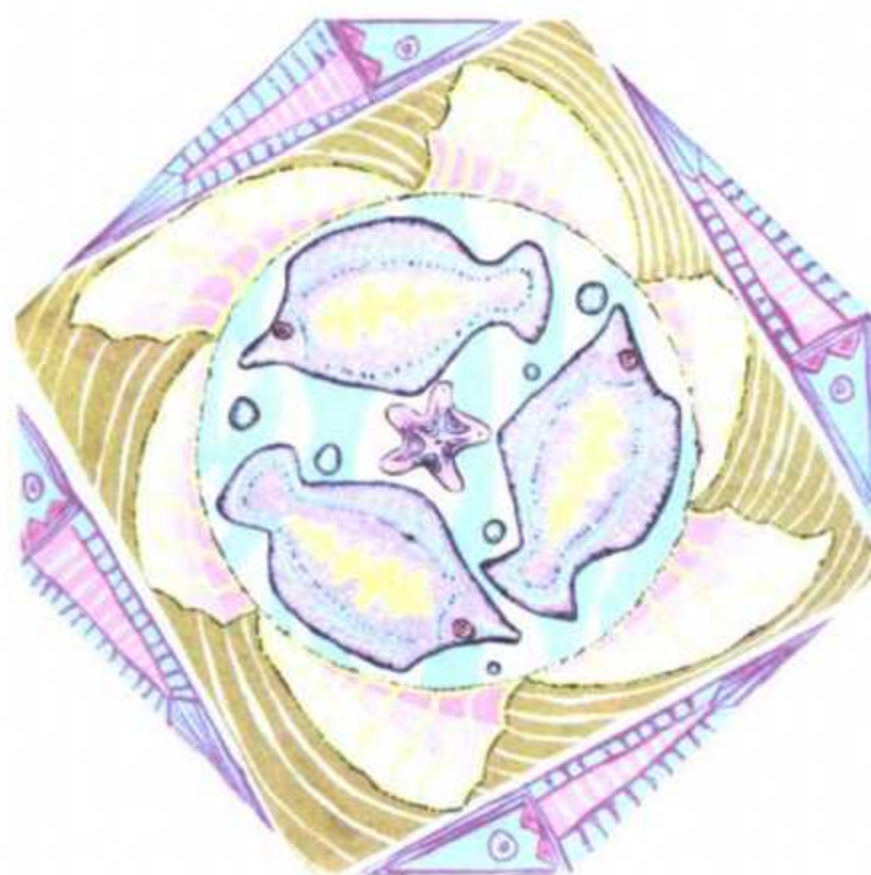
橙色和紫色的对比

综合补色对比

明度搭配

淡雅色的深与浅对比；浓重色的深与浅对比。

淡雅色微弱对比度

淡雅色强烈对比度

浓重色微弱对比度

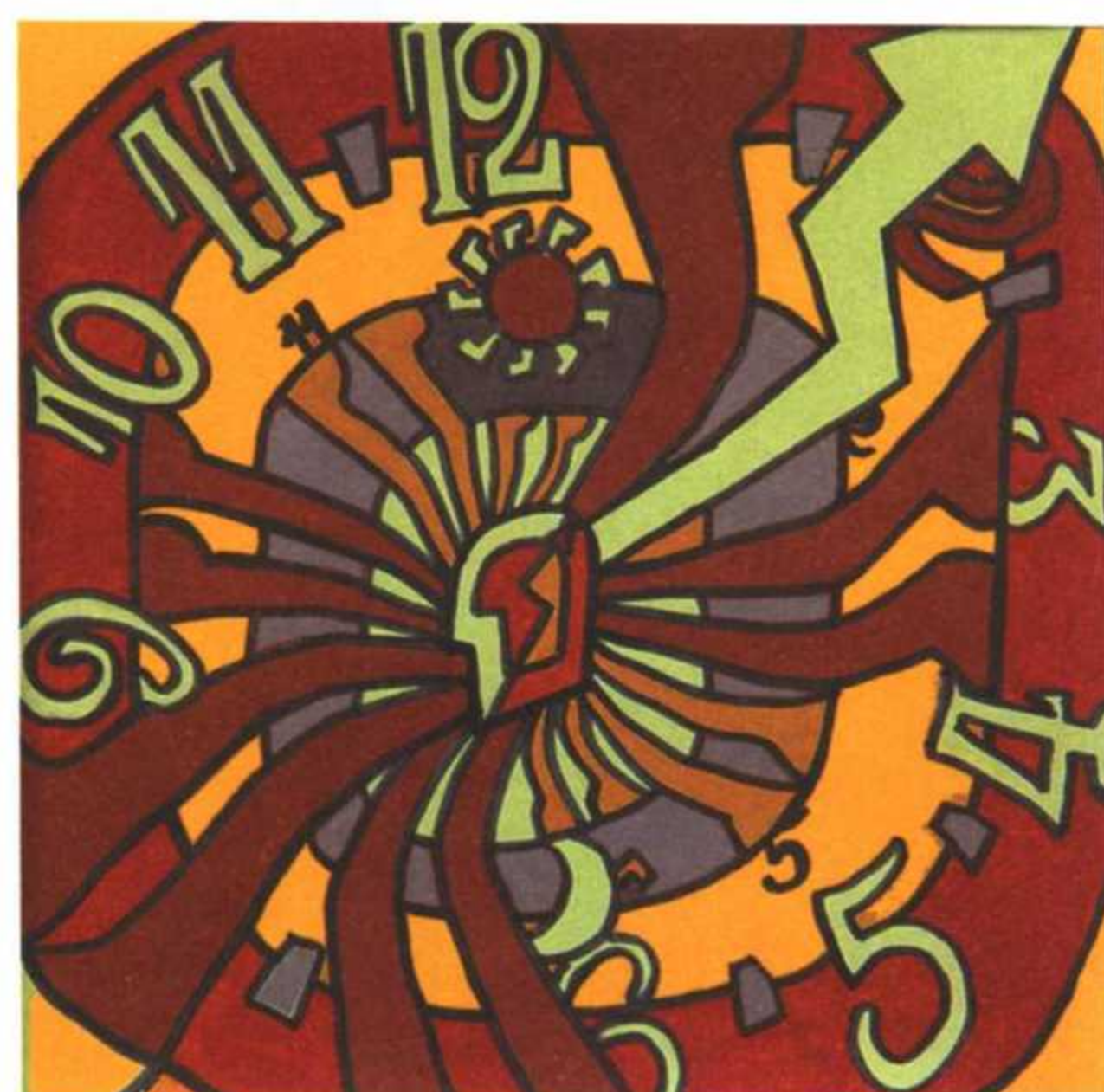
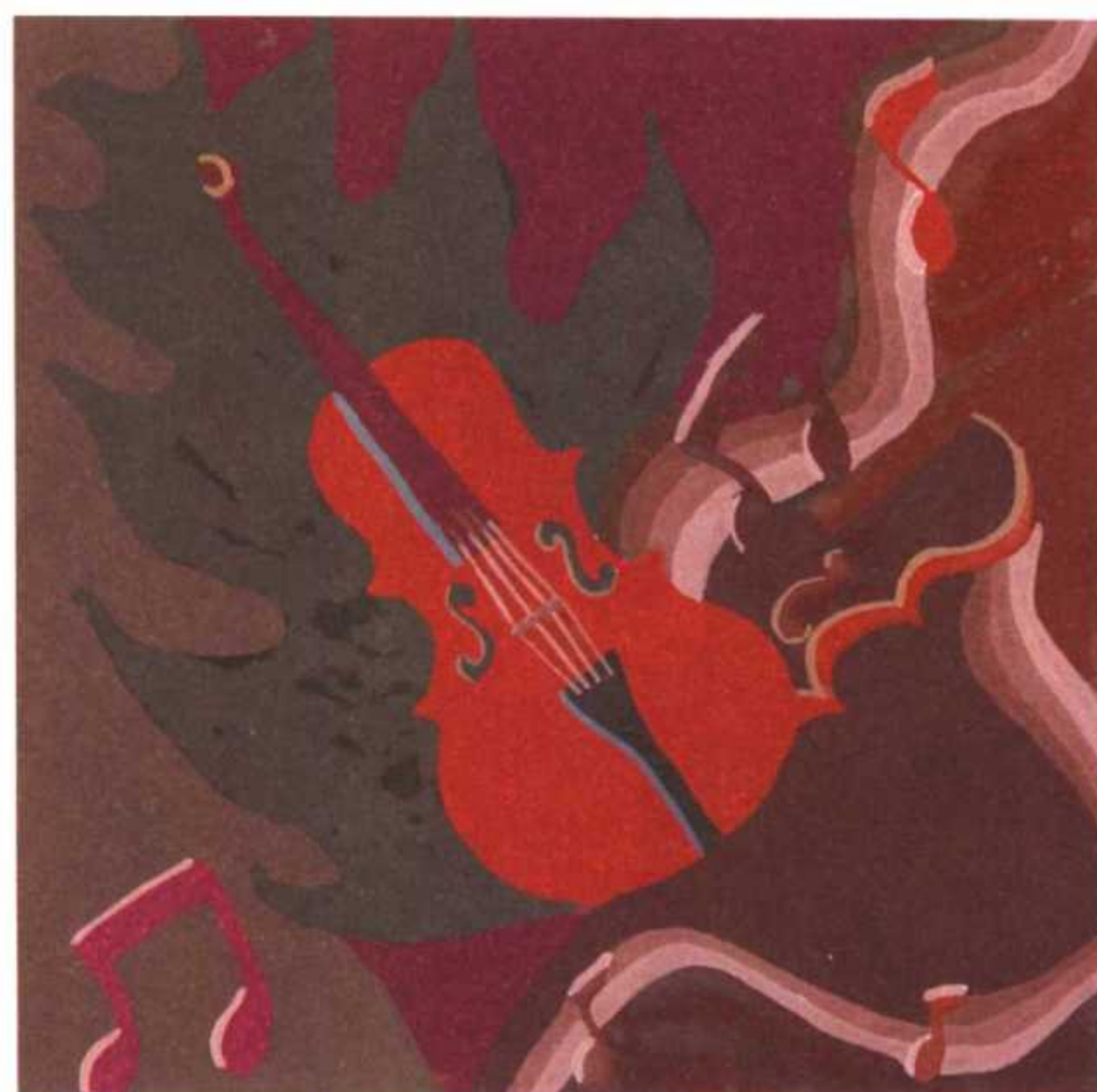
浓重色强烈对比度

纯度搭配

鲜艳色的强与弱对比；灰暗色的强与弱对比。

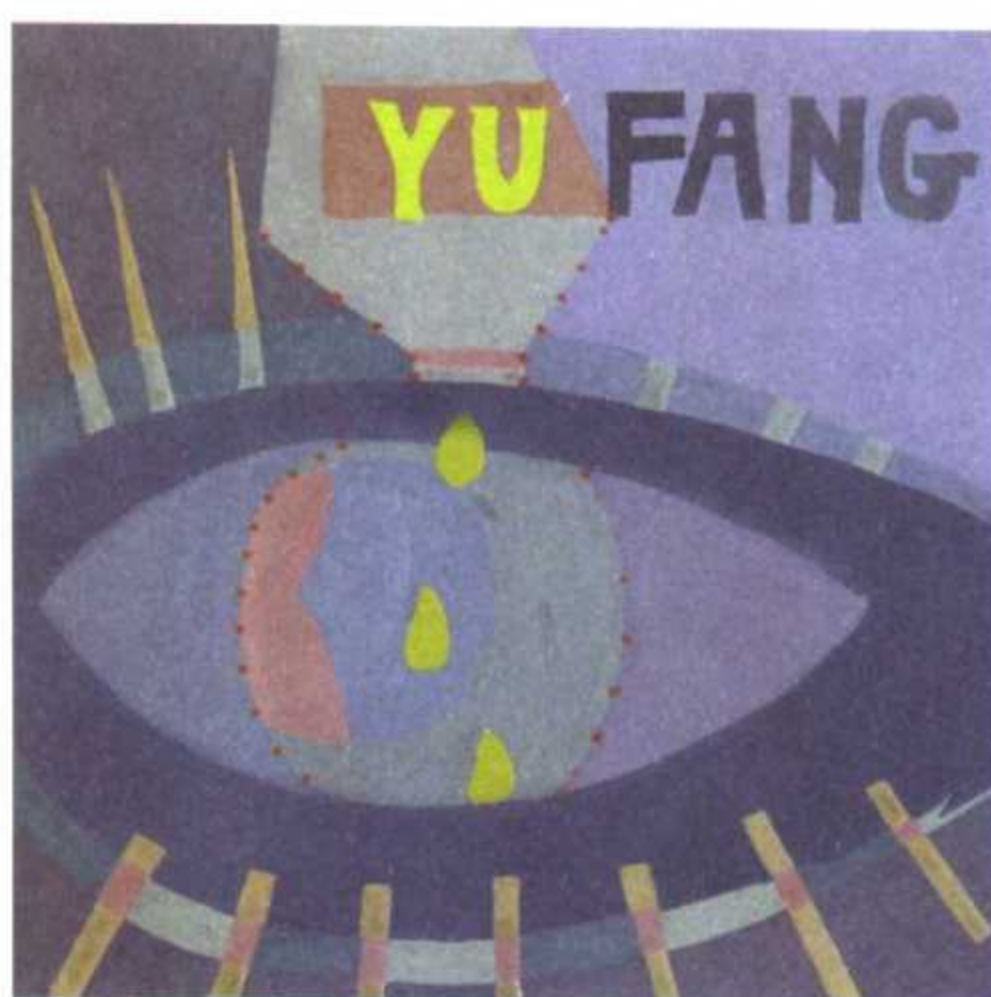
鲜艳色微弱对比度

鲜艳色强烈对比度

灰暗色微弱对比度

灰暗色强烈对比度

综合搭配

无彩色与同一色搭配、无彩色与近似色搭配、无彩色与同类色搭配、无彩色与冷暖色搭配、无彩色与补色搭配及各自间的混合搭配方式。

无彩色与补色

无彩色与同类色

无彩色与近似色

无彩色与冷暖色

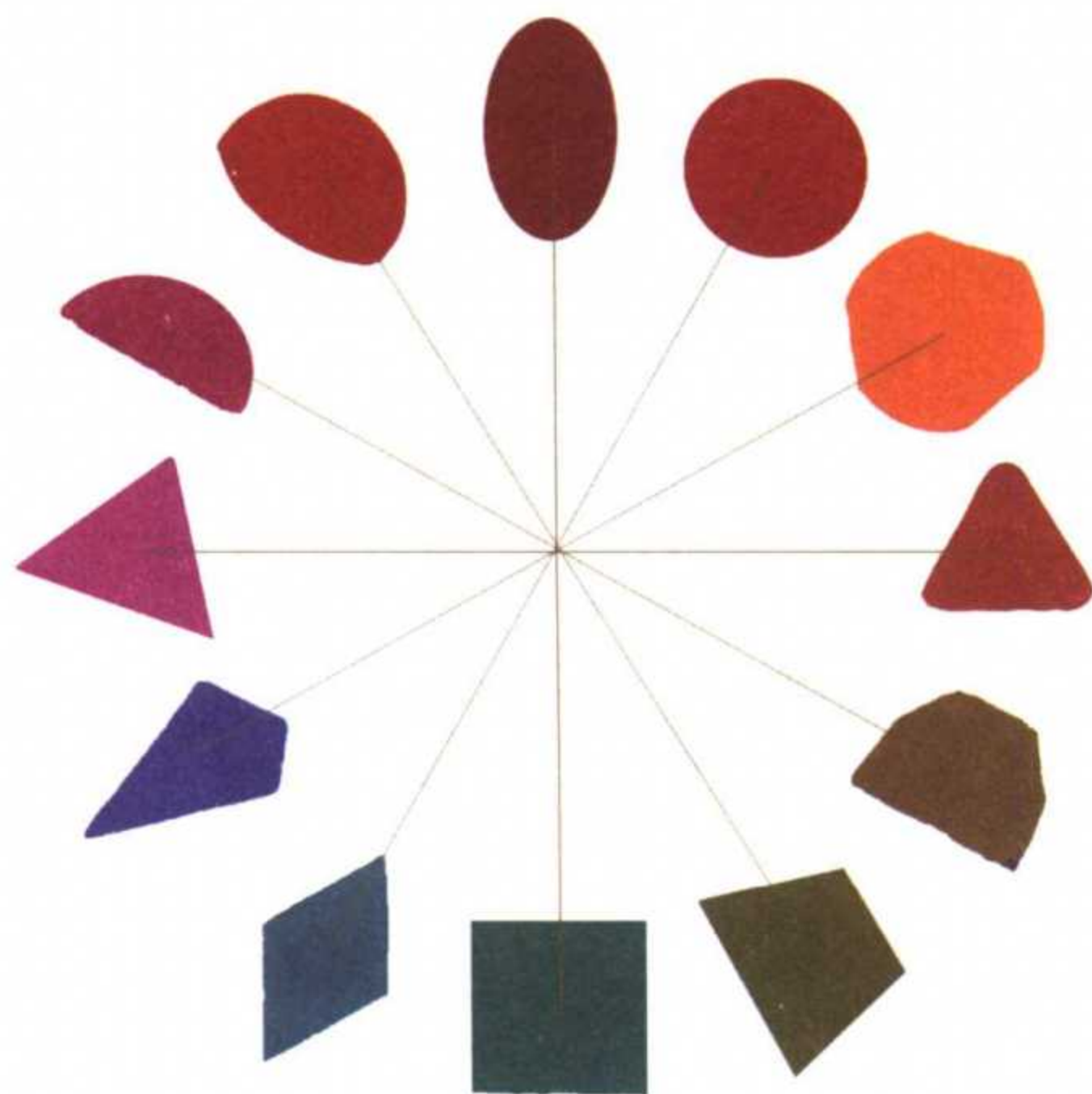
混合搭配方式：近似、同类、冷暖和无彩色混合

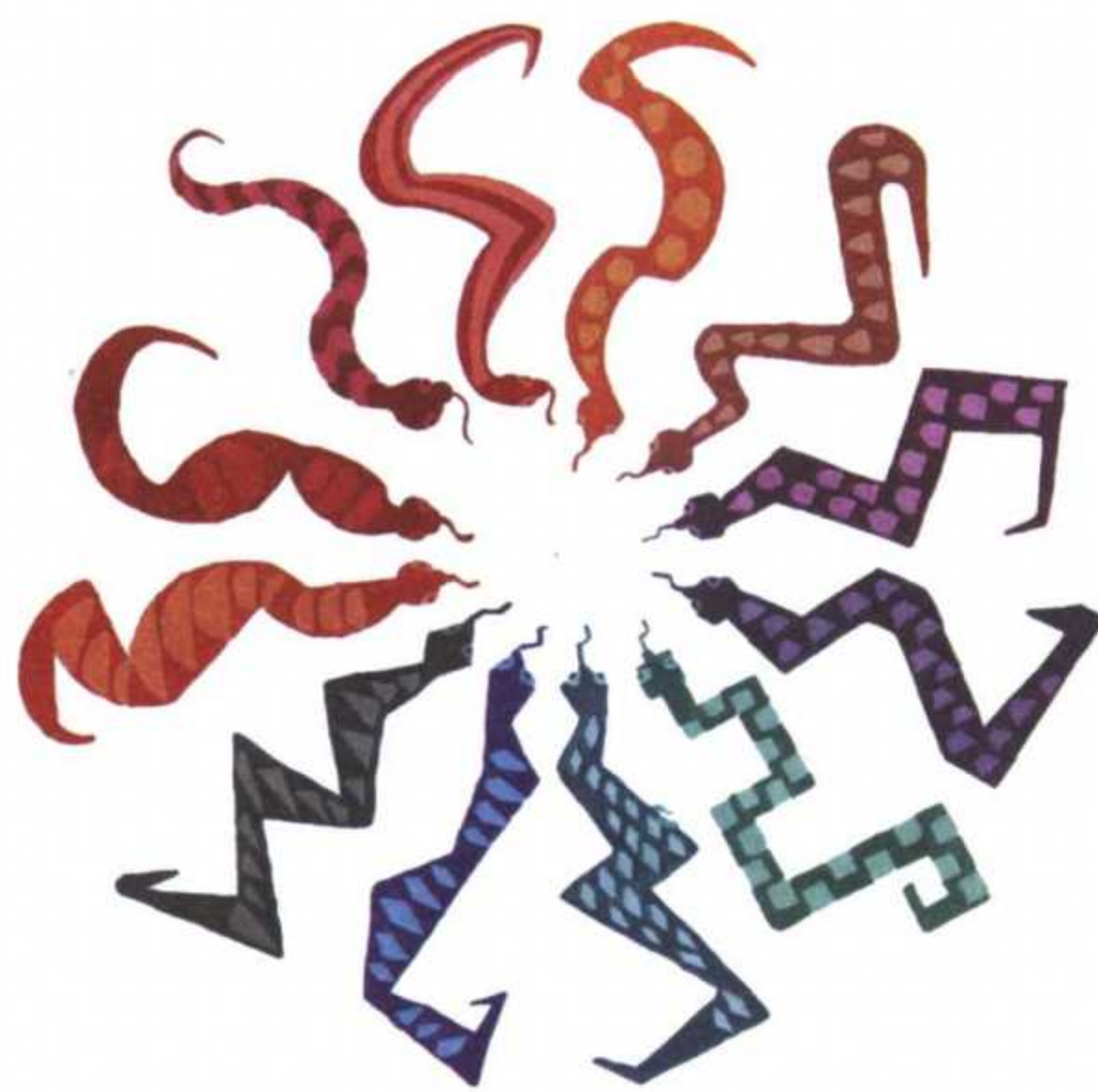
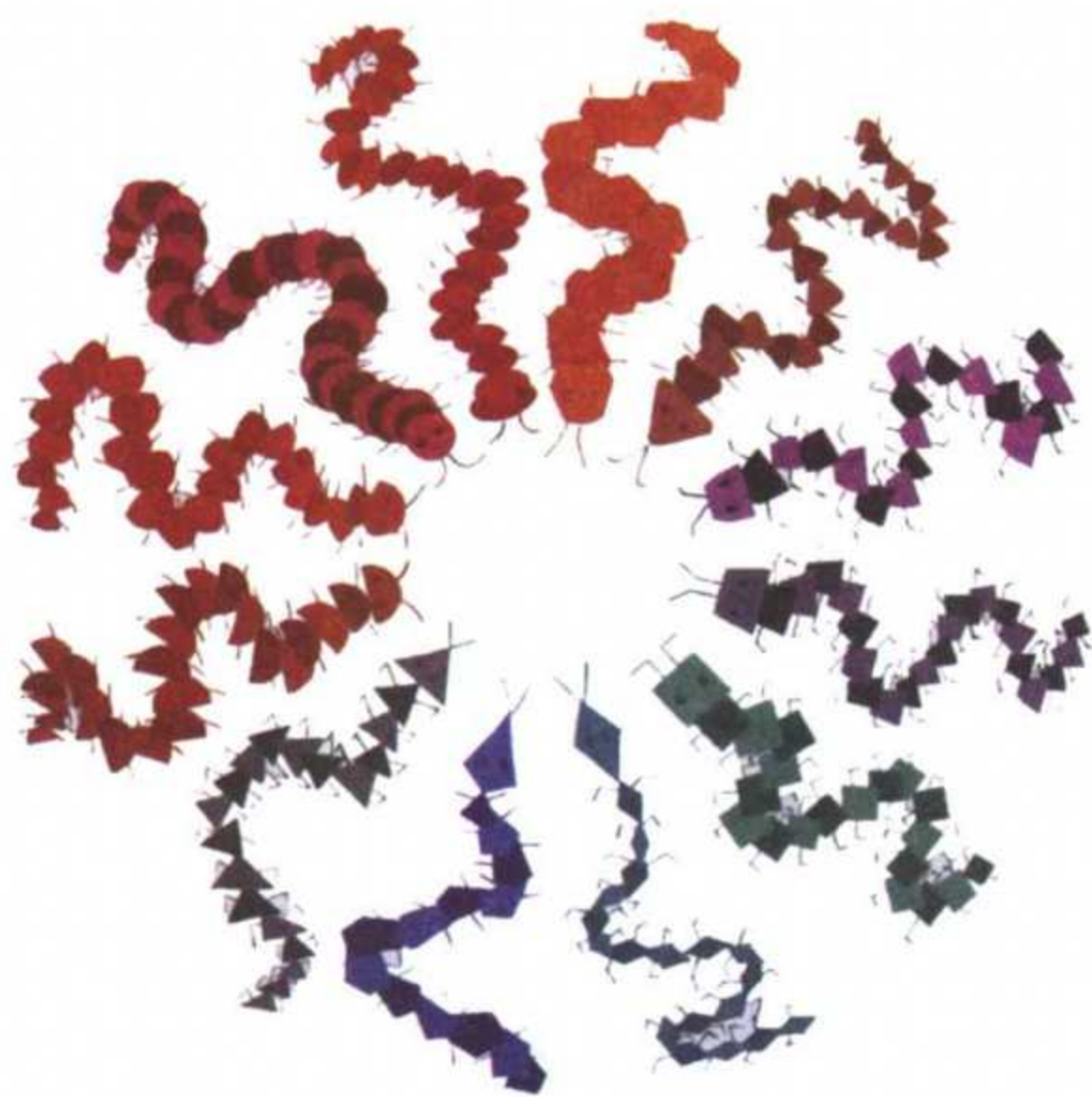
色彩和形状互助

视觉运动随精神和心理的共性因素对色彩和图形进行观察和再创造并产生作用，从而影响形与形、色与色的视觉对比和调和，以及形与色之间的互助和融合。

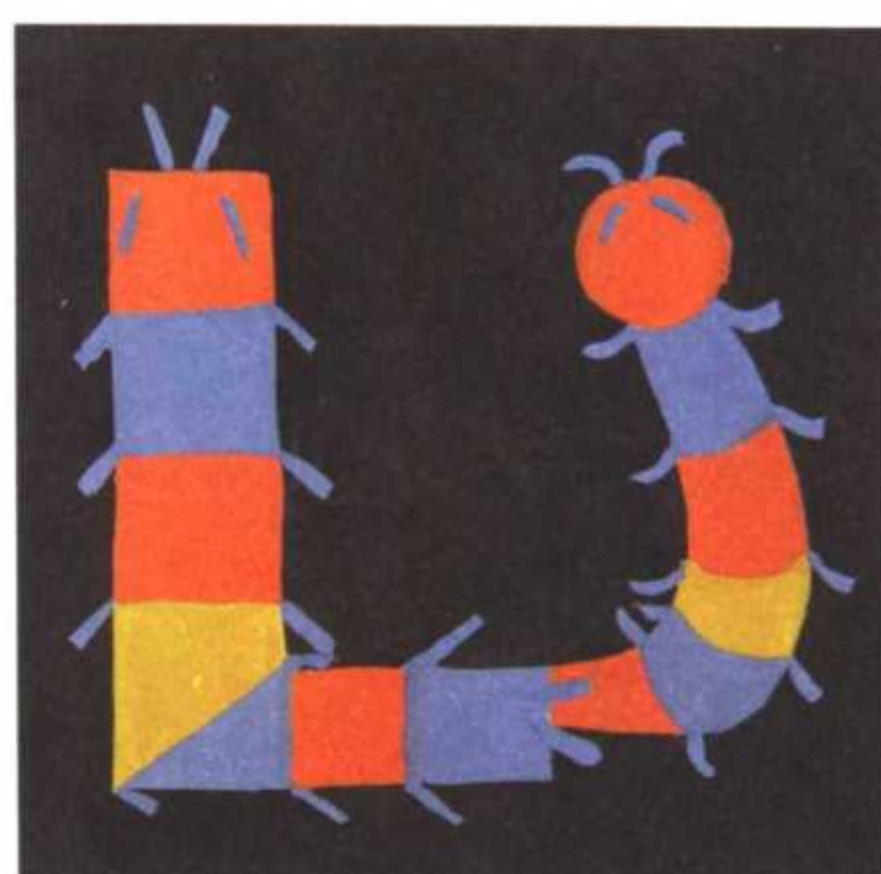
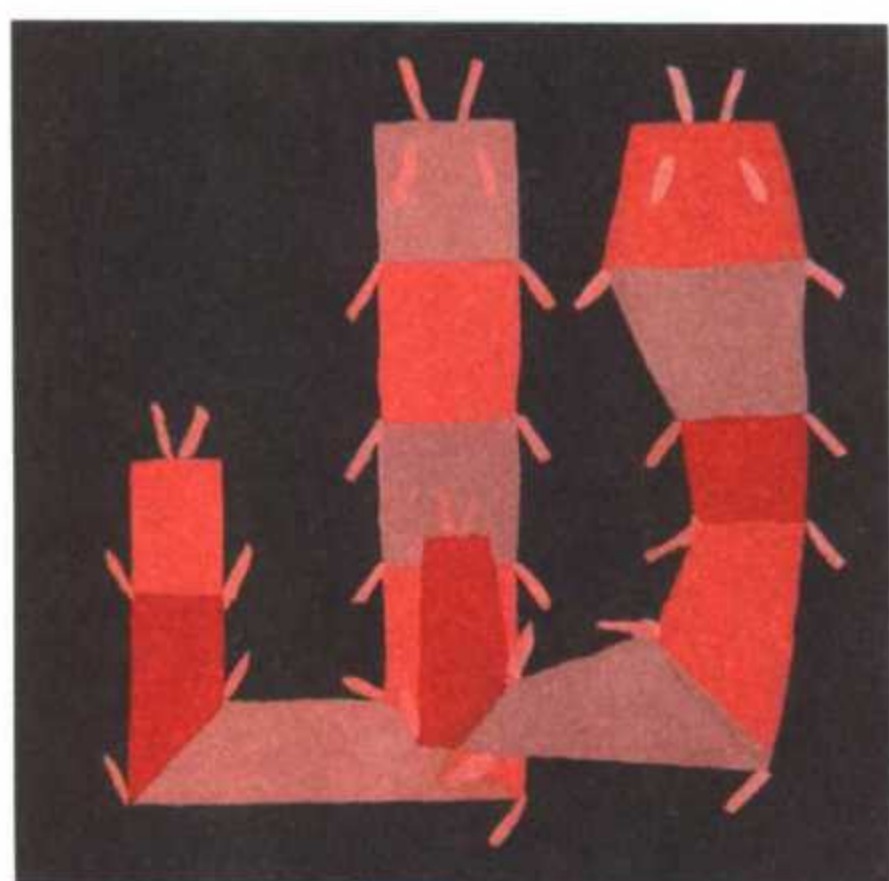
根据人类对太阳、月亮、星星崇拜的心理因素，形状和色彩的对应大体分为暖意倾向色表示圆弧状形状、冷意倾向色表示带锐角和钝角的直线形状、暖意和冷意倾向色为带曲直对比的形状，同时调和形与色在环境中的扩张和收缩力。

形色对应

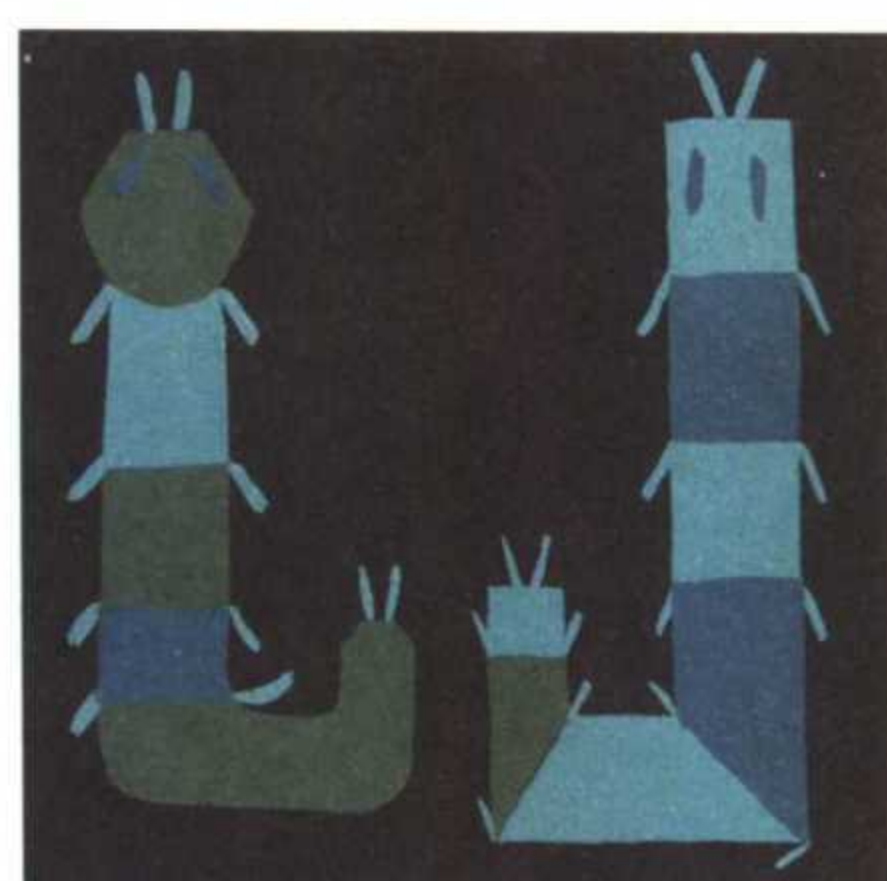

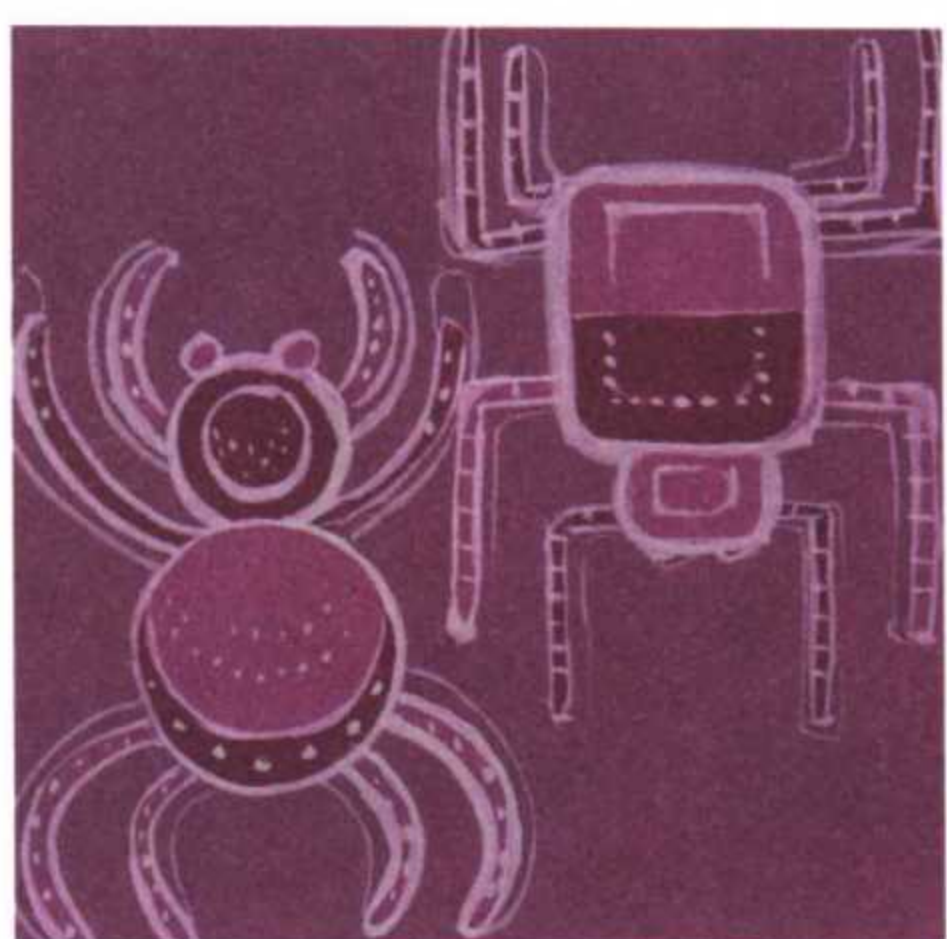
形色环

形状和色调对应

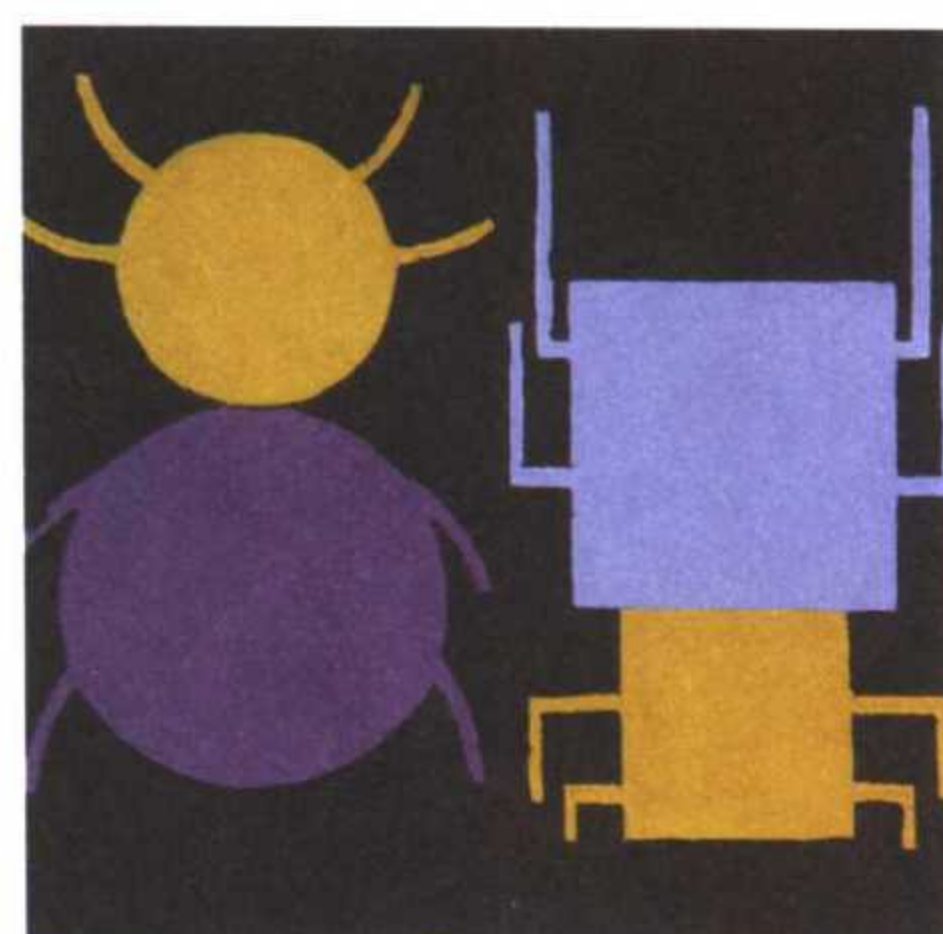
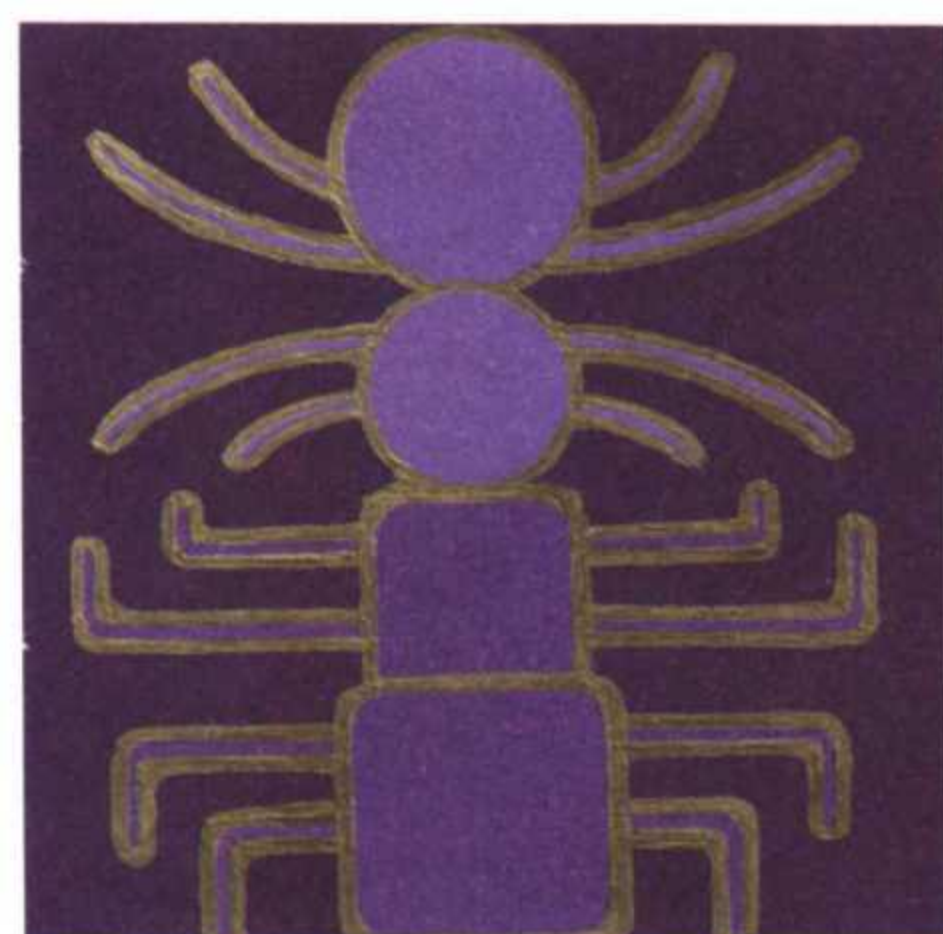
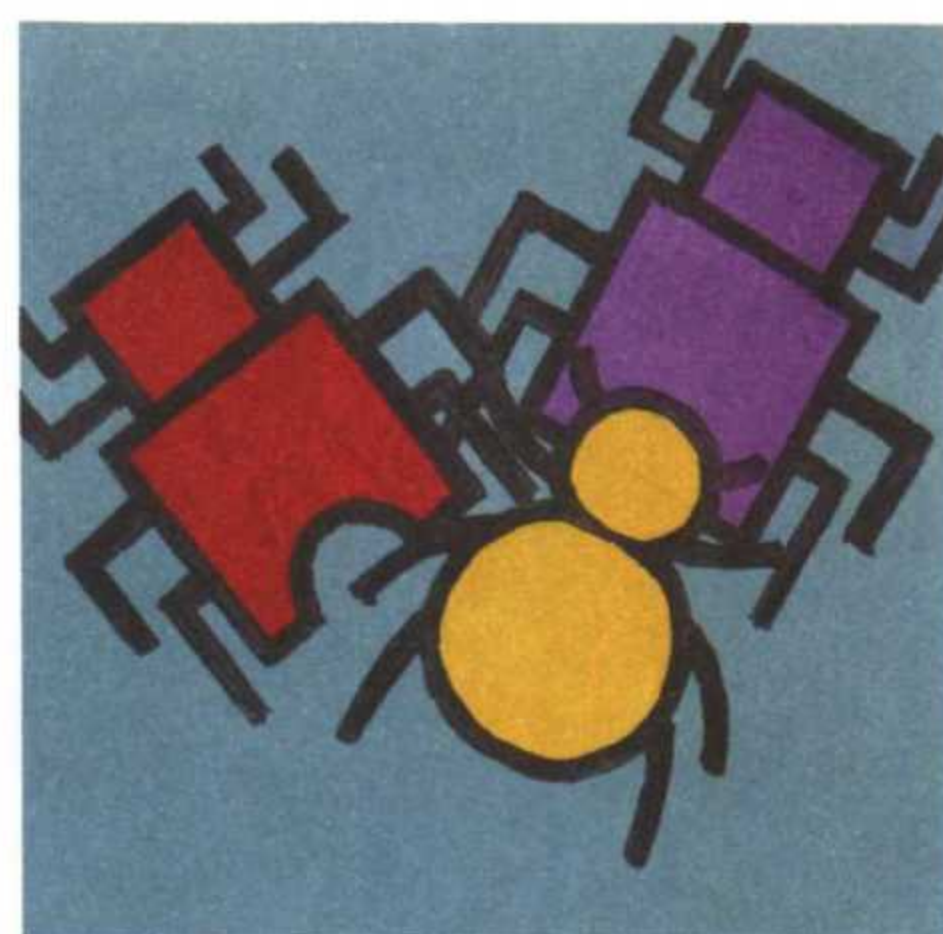
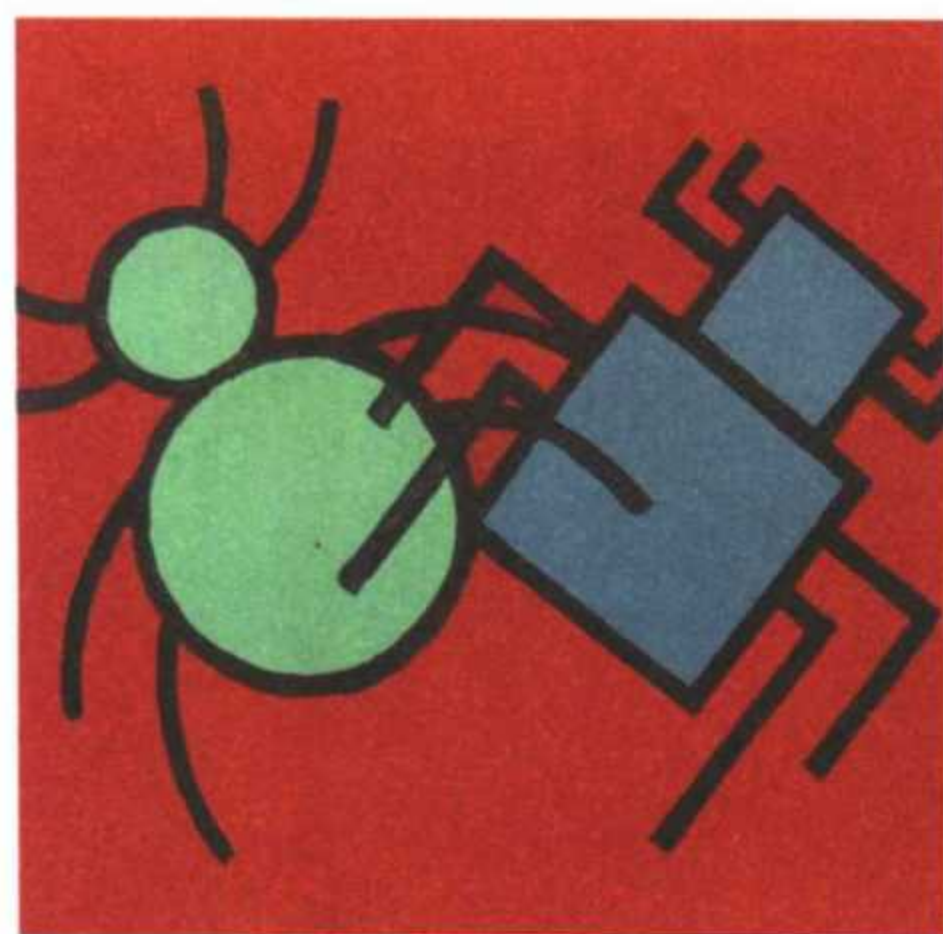
形状和色调对应

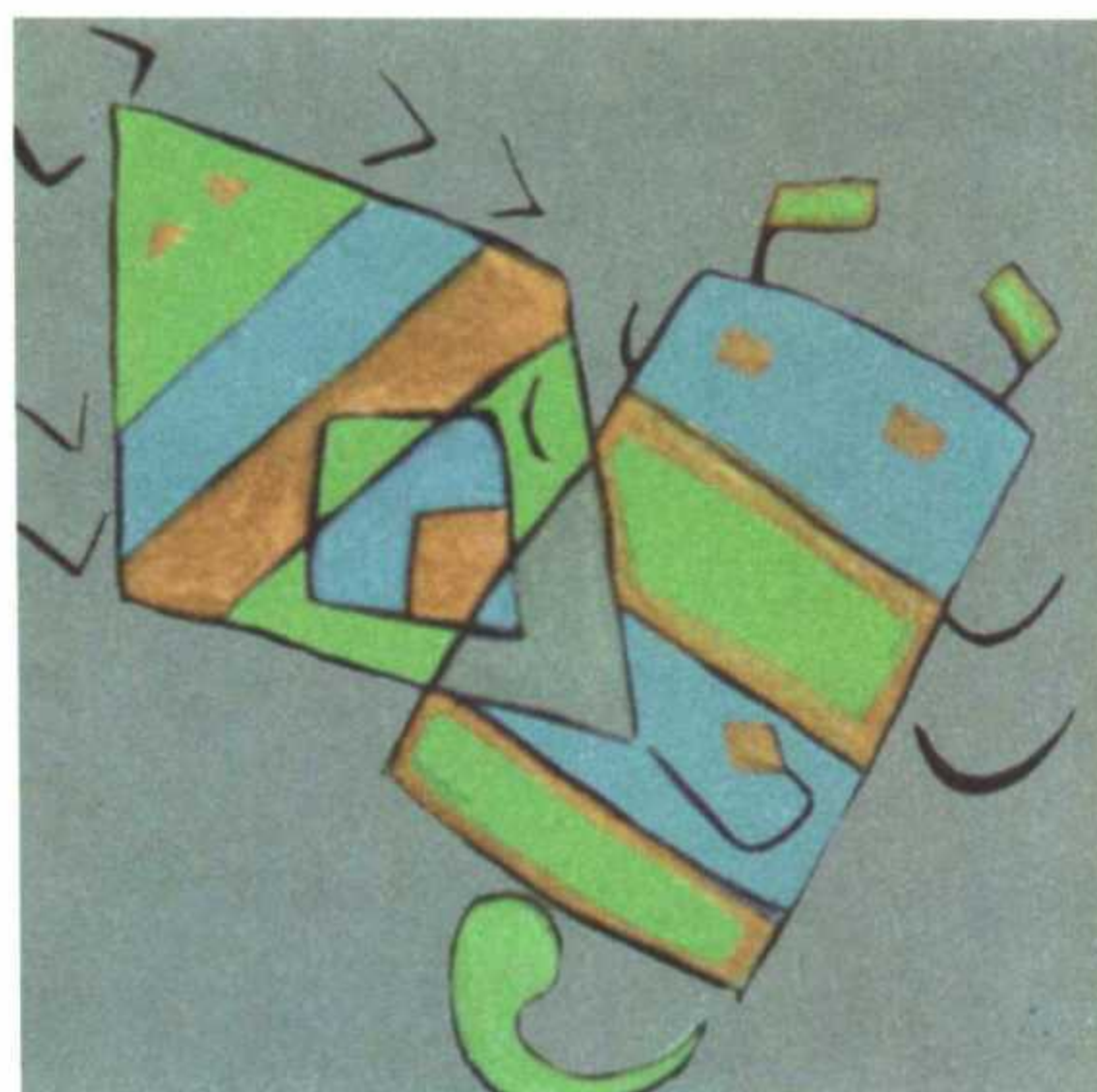
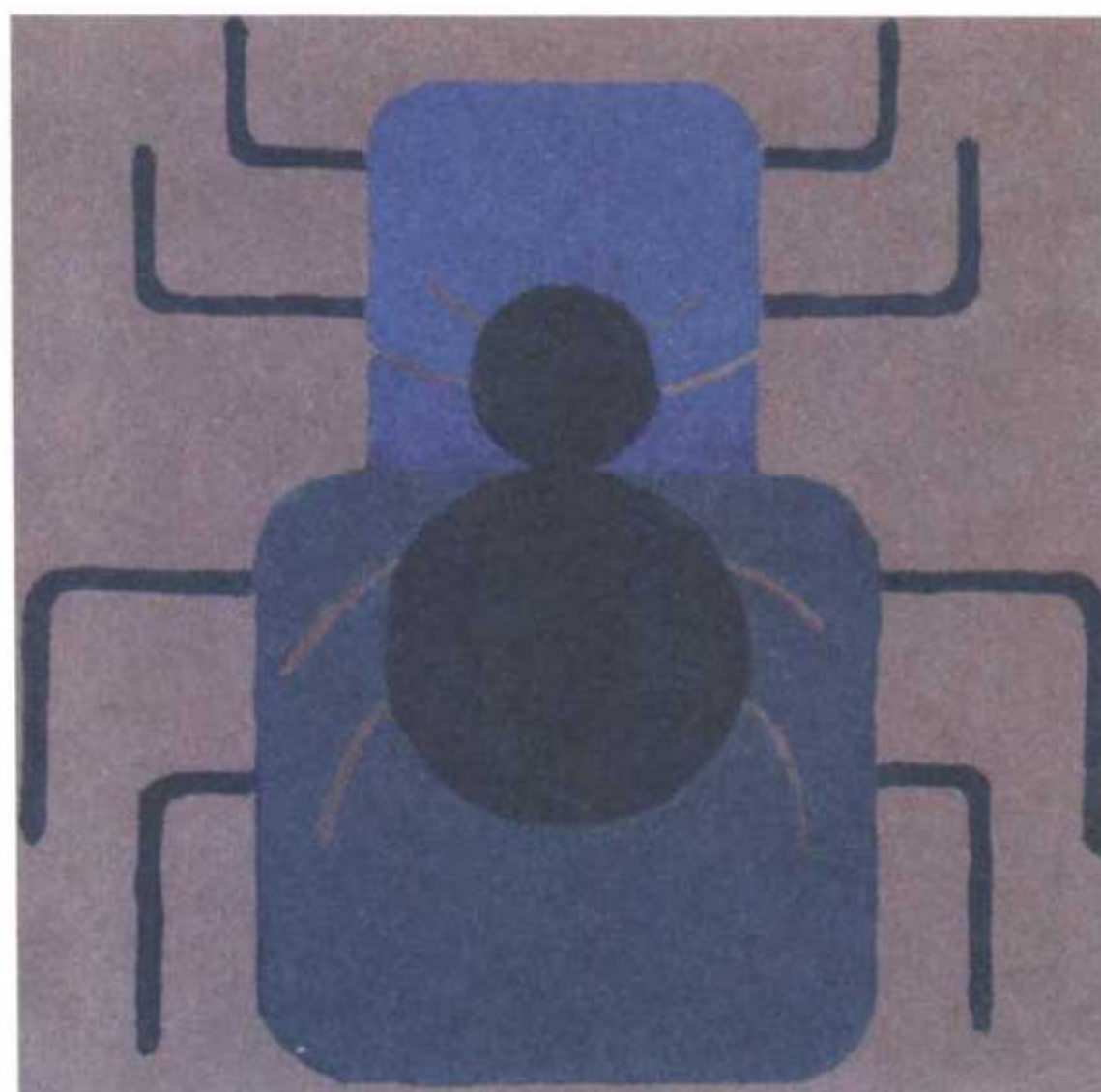

形状和色调对应

形状和色调对应

形状和色调对应

造型体的色彩中，不同功能以不同的色彩、图案和材质加以区别和美化。

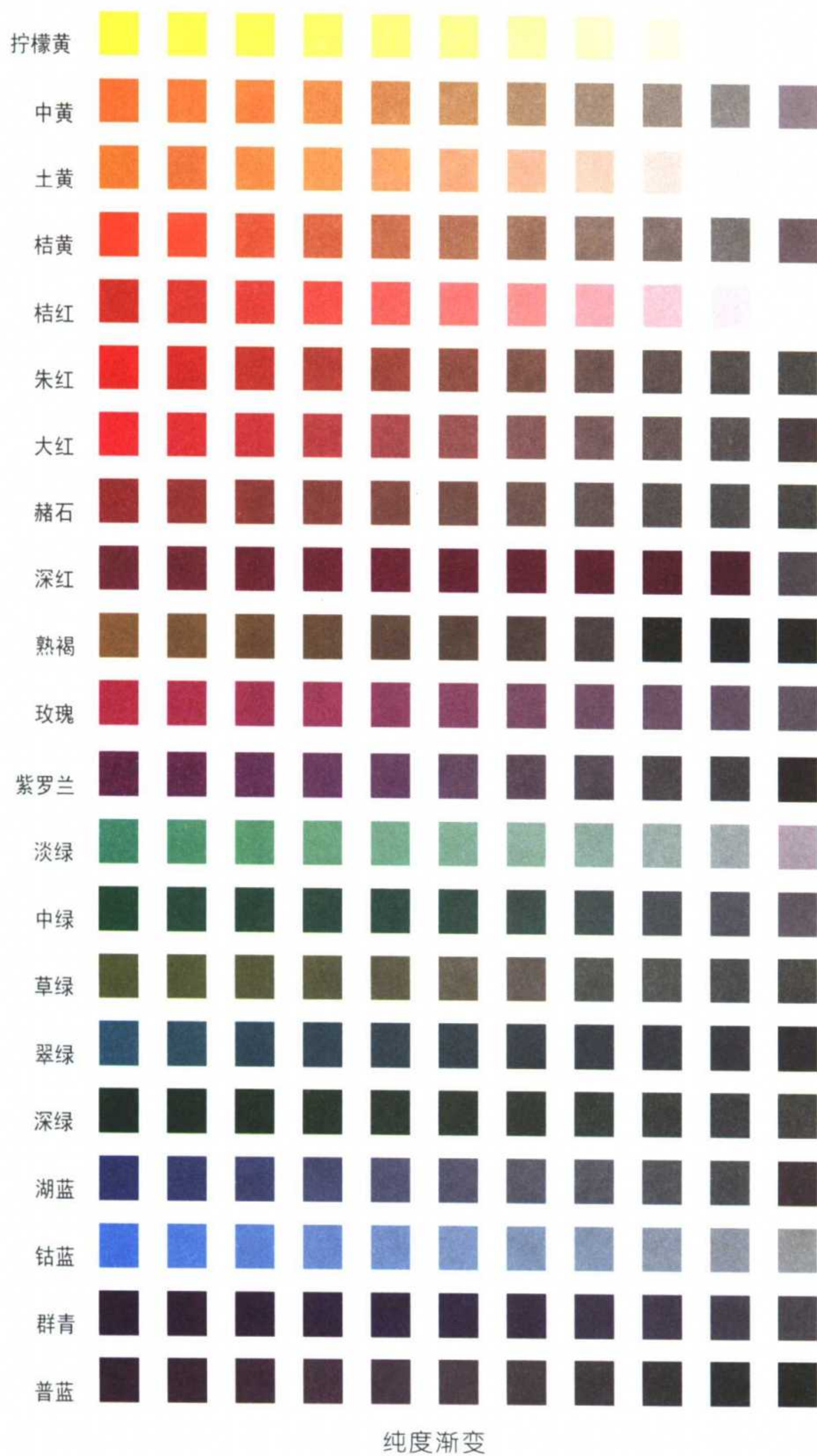
材质与色彩

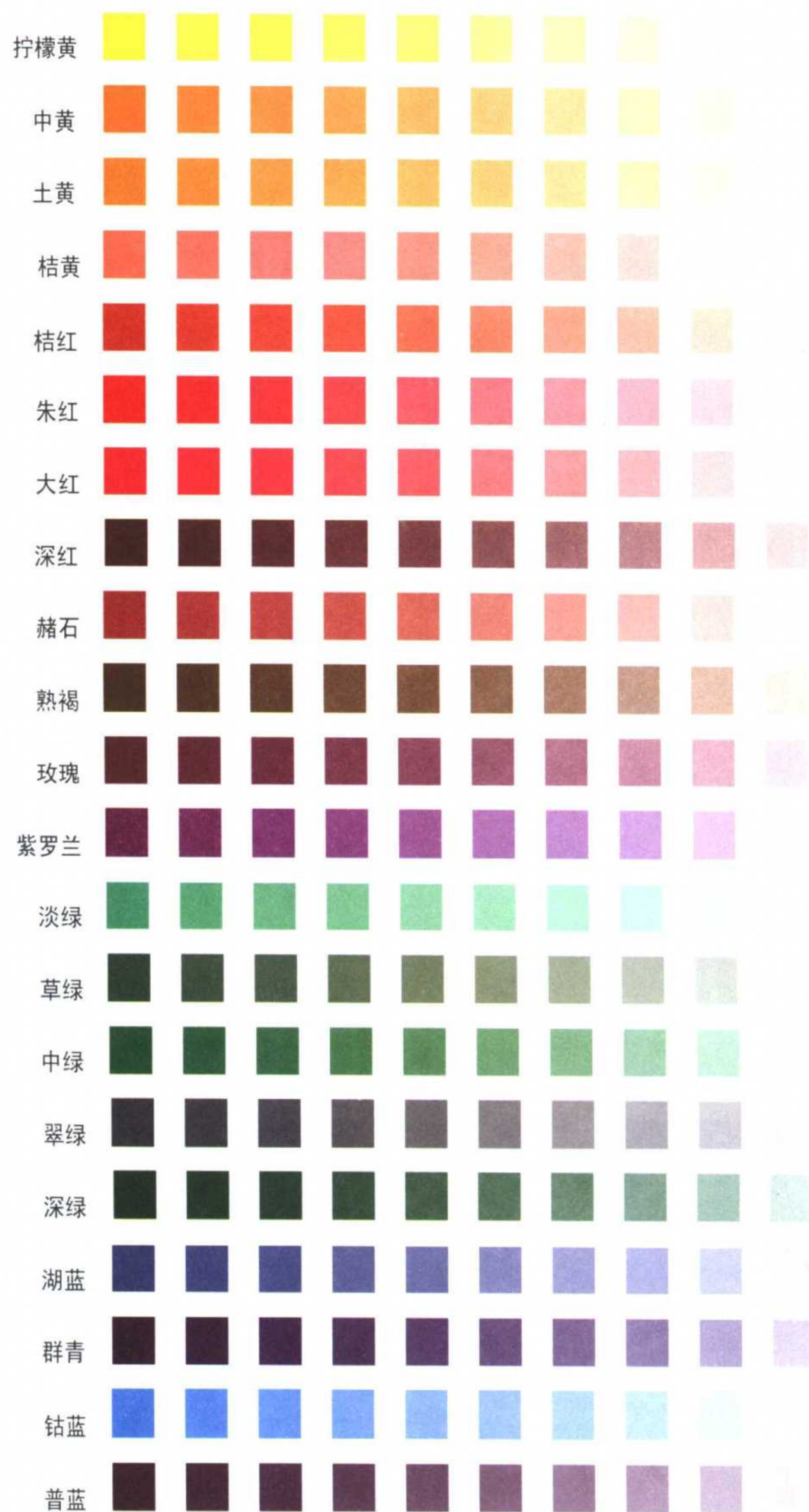

烛台造型与色彩

色彩推移图

依据暖色中柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、深红、玫瑰、紫罗兰、赭石、熟褐和冷色中淡绿、中绿、草绿、翠绿、深绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝各原色的变化，产生明度、纯度推移渐变图（印刷四原色，C 蓝、Y 黄、M 洋红、K 黑）、近似色推移图、同类色推移图 and 对比色推移图。

明度渐变

 柠檬黄 - C:0 M:0 Y:100 K:0 - C:10 M:0 Y:100 K:0 - C:0 M:10 Y:100 K:0 - C:0 M:0 Y:100 K:10	 中黄 - C:0 M:50 Y:100 K:0 - C:0 M:50 Y:100 K:10 - C:0 M:60 Y:100 K:0 - C:0 M:50 Y:100 K:0	 赫石 - C:30 M:90 Y:90 K:0 - C:30 M:90 Y:90 K:10 - C:40 M:90 Y:90 K:0 - C:30 M:80 Y:90 K:0
 土黄 - C:0 M:40 Y:100 K:10 - C:10 M:40 Y:100 K:10 - C:0 M:30 Y:100 K:10 - C:0 M:40 Y:100 K:20	 大红 - C:0 M:100 Y:70 K:0 - C:0 M:100 Y:90 K:0 - C:20 M:100 Y:70 K:0 - C:0 M:90 Y:70 K:0	 朱红 - C:0 M:100 Y:100 K:0 - C:0 M:100 Y:100 K:10 - C:0 M:90 Y:100 K:0 - C:10 M:100 Y:100 K:0
 桔黄 - C:0 M:70 Y:100 K:0 - C:10 M:100 Y:70 K:10 - C:10 M:70 Y:100 K:0 - C:0 M:60 Y:100 K:0	 桔红 - C:0 M:85 Y:100 K:10 - C:0 M:85 Y:100 K:20 - C:10 M:85 Y:100 K:10 - C:0 M:75 Y:100 K:10	 玫瑰 - C:0 M:100 Y:10 K:60 - C:0 M:100 Y:10 K:70 - C:20 M:100 Y:10 K:60 - C:0 M:80 Y:10 K:60
 熟褐 - C:0 M:70 Y:100 K:70 - C:0 M:70 Y:100 K:80 - C:0 M:50 Y:100 K:70 - C:30 M:70 Y:100 K:70	 深红 - C:0 M:100 Y:65 K:70 - C:10 M:100 Y:65 K:70 - C:0 M:100 Y:65 K:60 - C:0 M:100 Y:65 K:80	 群青 - C:100 M:90 Y:10 K:40 - C:100 M:90 Y:30 K:40 - C:100 M:90 Y:10 K:30 - C:100 M:80 Y:10 K:40

近似色推移图

钴蓝

- C:80 M:20 Y:0 K:0
- C:80 M:20 Y:0 K:10
- C:80 M:20 Y:10 K:0
- C:80 M:30 Y:0 K:0

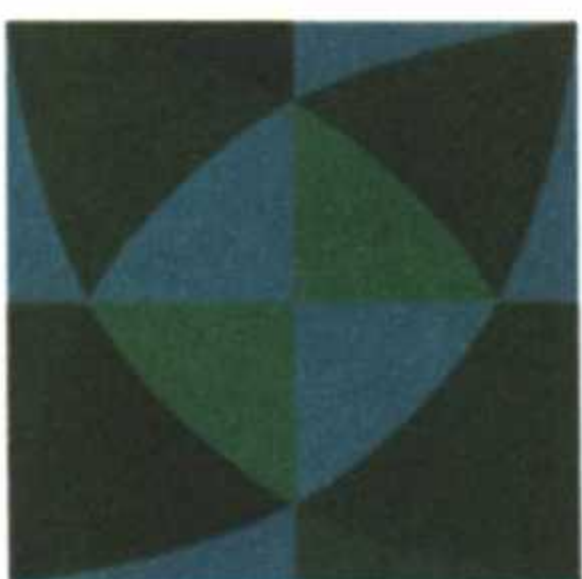
湖蓝

- C:100 M:60 Y:30 K:0
- C:100 M:60 Y:30 K:10
- C:100 M:60 Y:50 K:0
- C:100 M:50 Y:30 K:0

紫罗兰

- C:70 M:100 Y:0 K:0
- C:70 M:100 Y:0 K:30
- C:70 M:100 Y:30 K:0
- C:50 M:100 Y:0 K:0

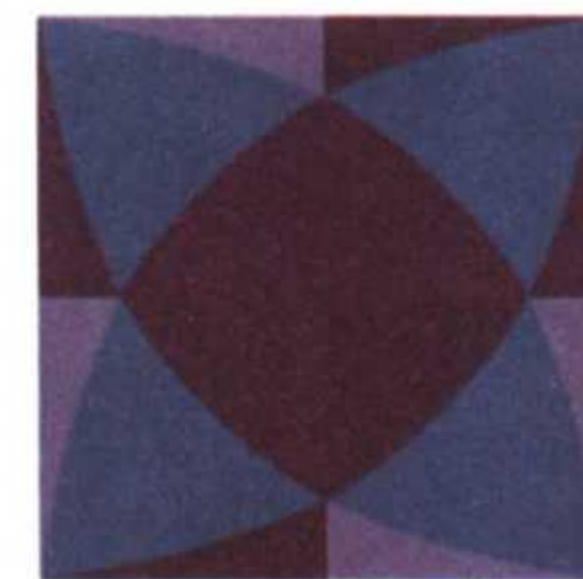
深绿

- C:100 M:0 Y:95 K:70
- C:100 M:10 Y:95 K:70
- C:100 M:0 Y:95 K:80
- C:100 M:0 Y:95 K:60

翠绿

- C:100 M:70 Y:80 K:5
- C:100 M:70 Y:80 K:15
- C:90 M:70 Y:80 K:5
- C:100 M:80 Y:80 K:5

普蓝

- C:100 M:100 Y:70 K:0
- C:100 M:100 Y:60 K:0
- C:100 M:100 Y:70 K:10
- C:100 M:95 Y:70 K:0

草绿

- C:100 M:0 Y:100 K:0
- C:100 M:10 Y:100 K:0
- C:100 M:0 Y:100 K:20
- C:100 M:0 Y:90 K:0

淡绿

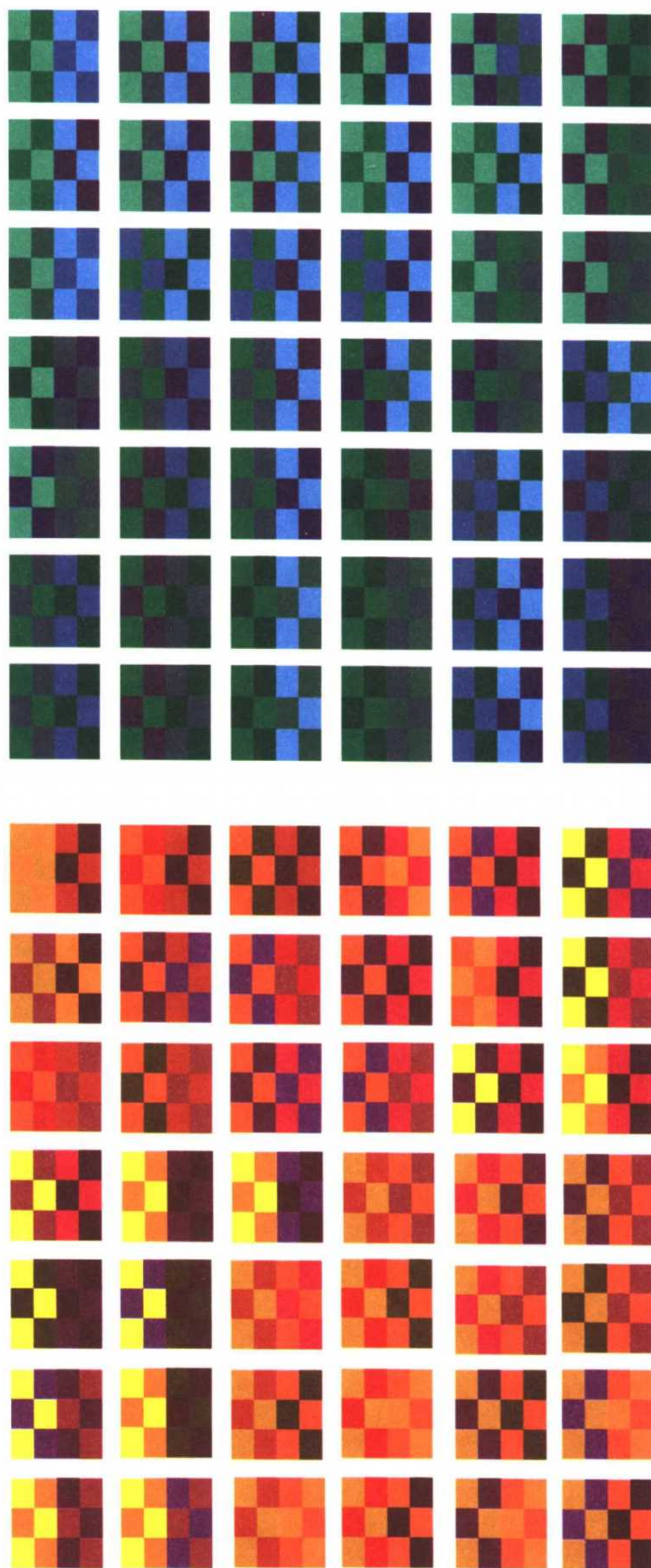
- C:80 M:0 Y:70 K:0
- C:80 M:10 Y:70 K:0
- C:80 M:0 Y:80 K:0
- C:70 M:0 Y:70 K:0

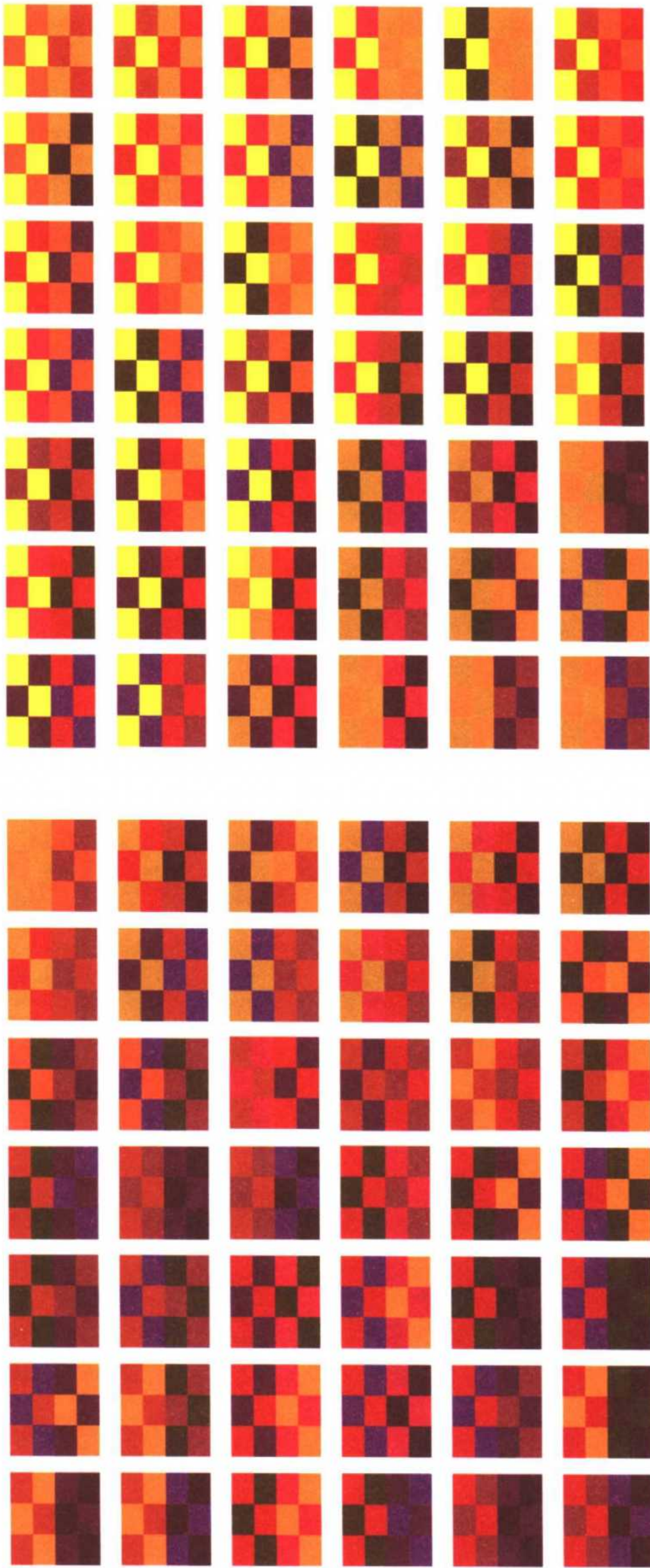
中绿

- C:100 M:0 Y:100 K:30
- C:100 M:0 Y:100 K:40
- C:100 M:0 Y:100 K:10
- C:80 M:0 Y:100 K:30

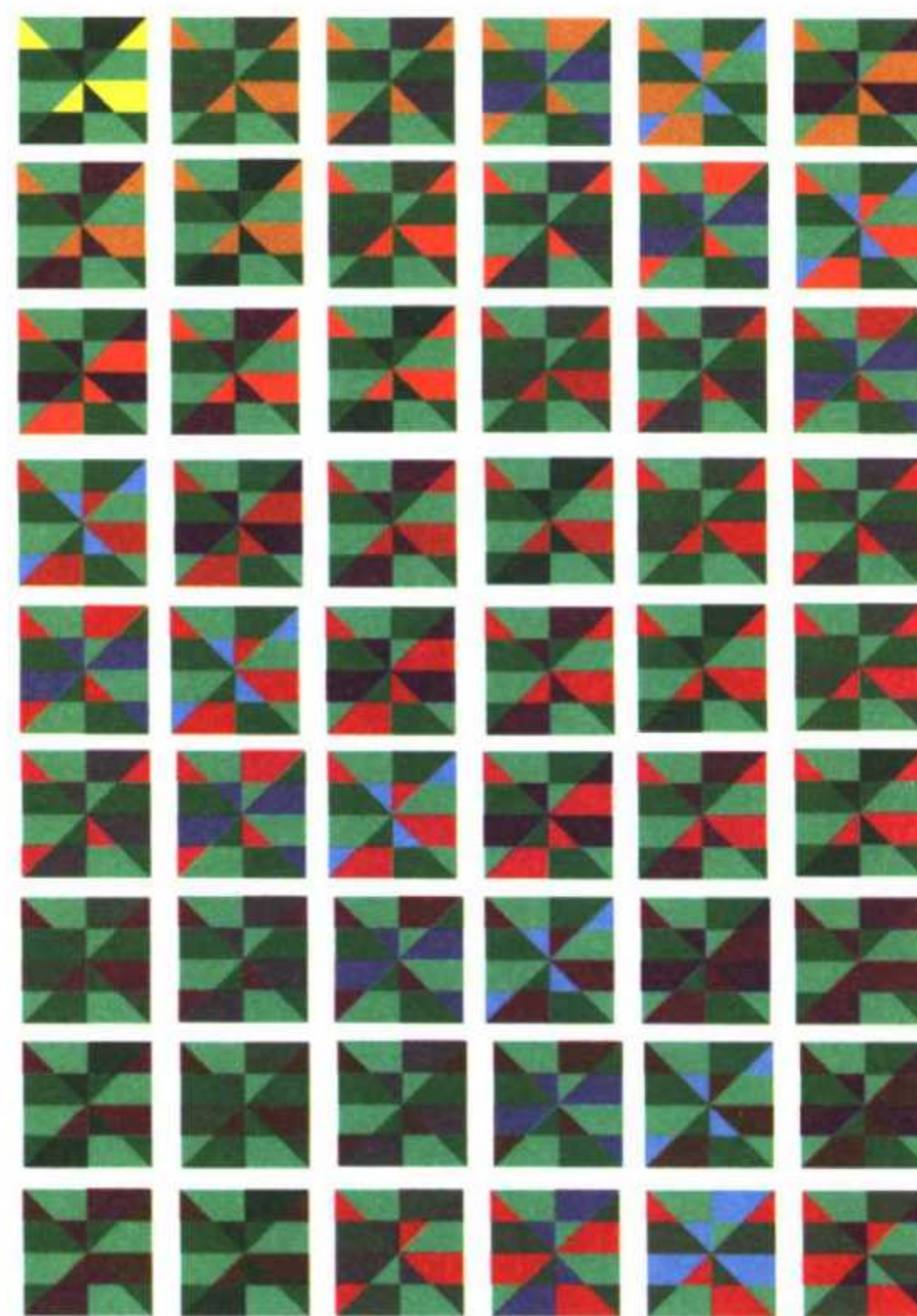
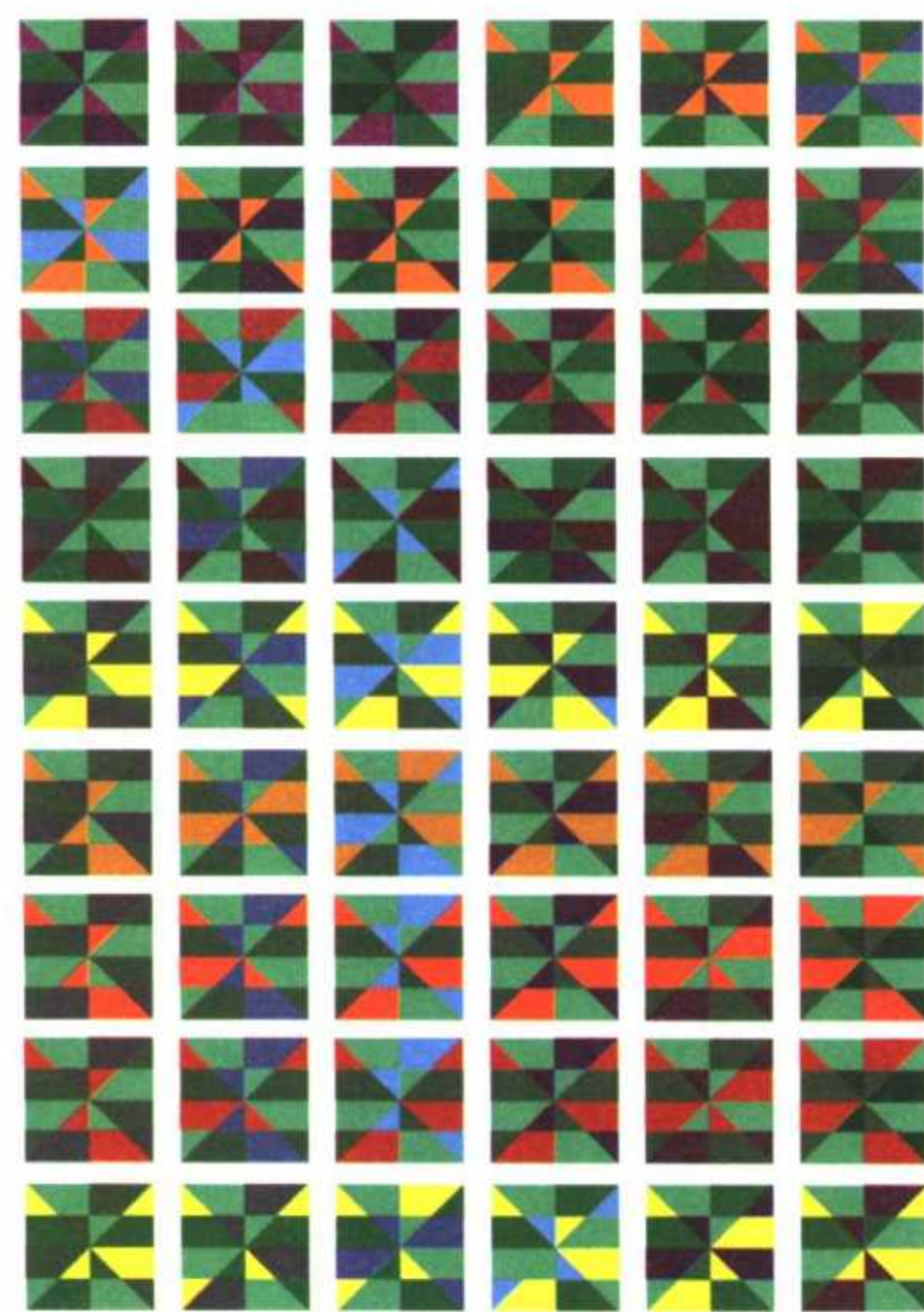
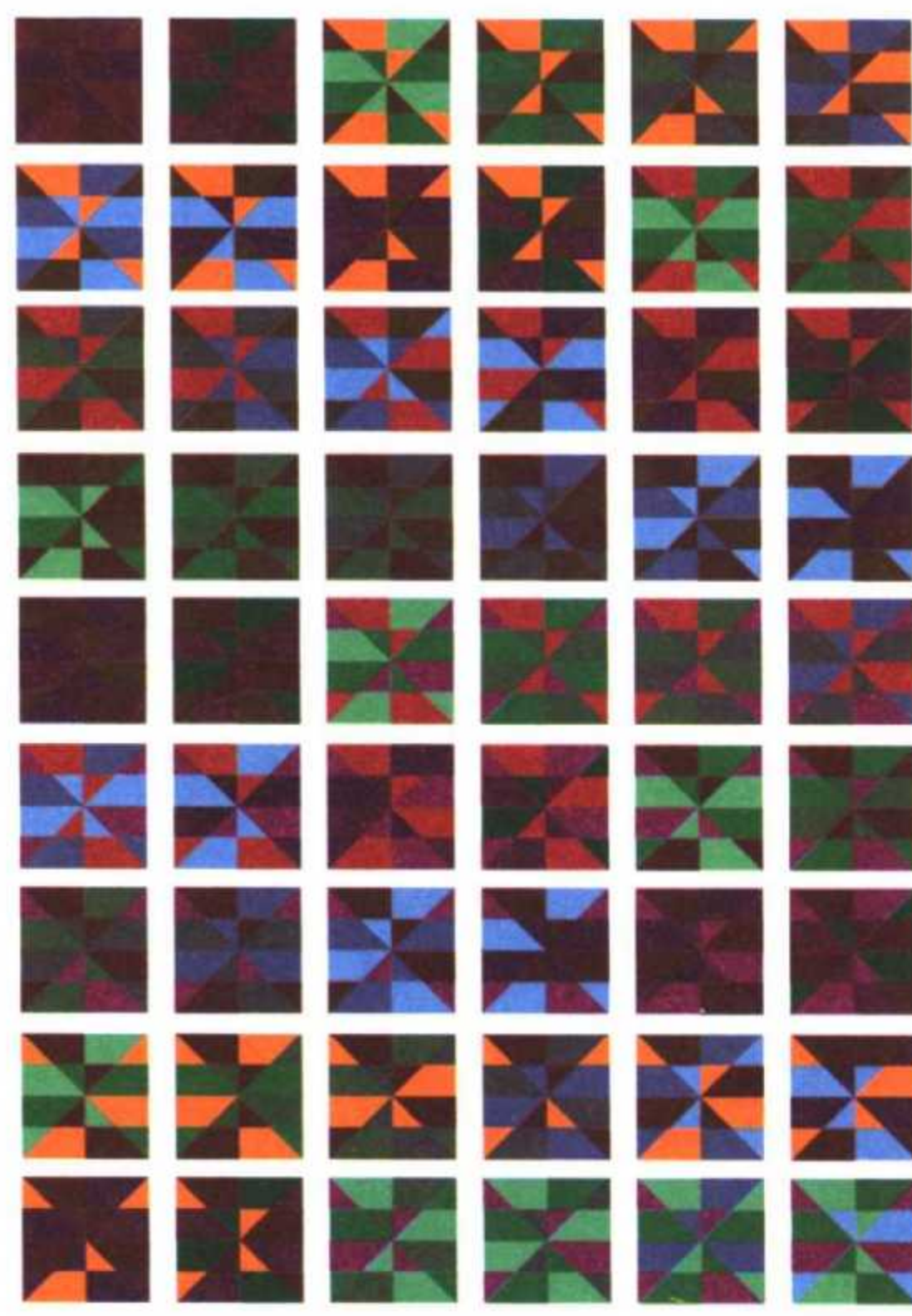
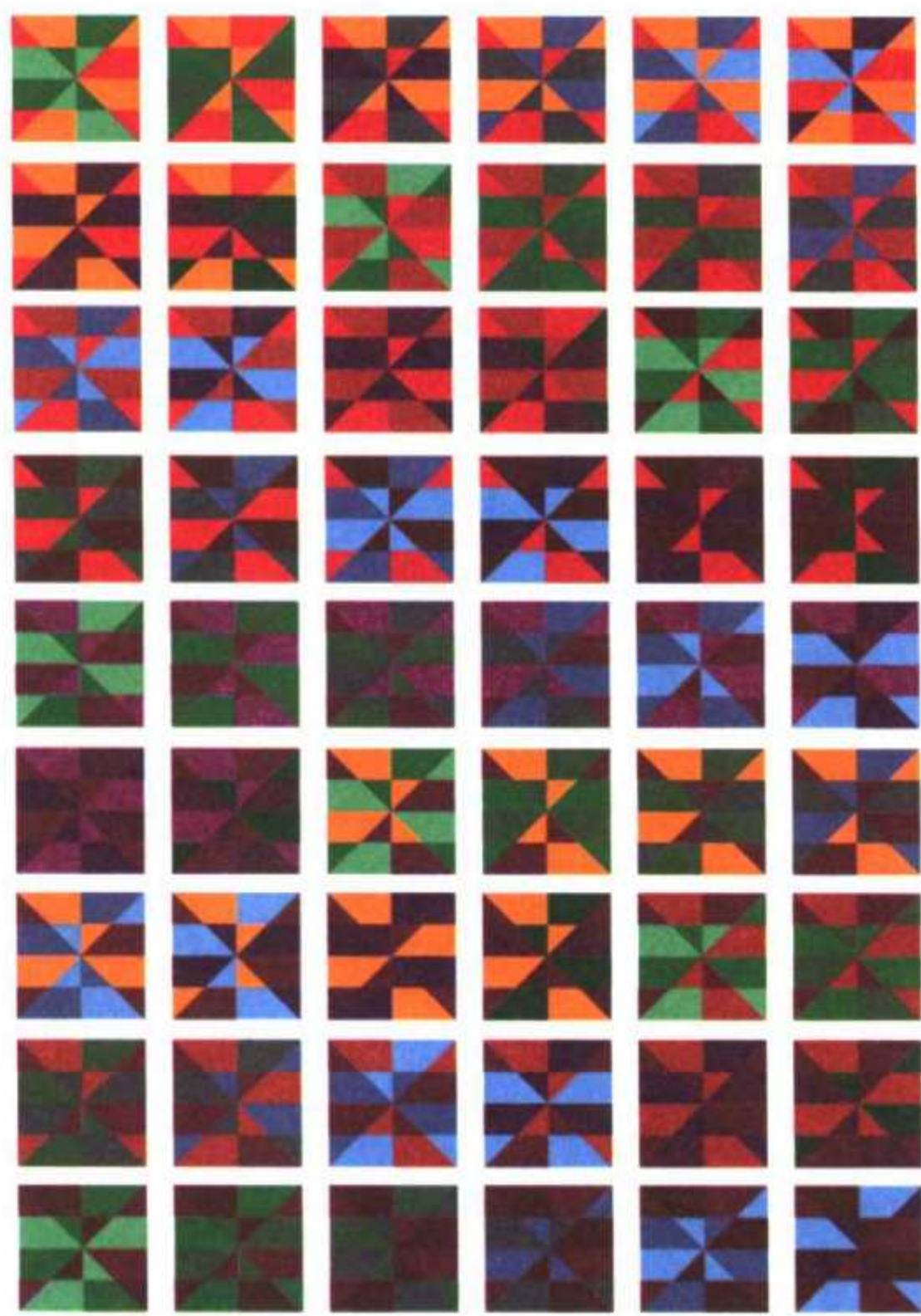
近似色推移图

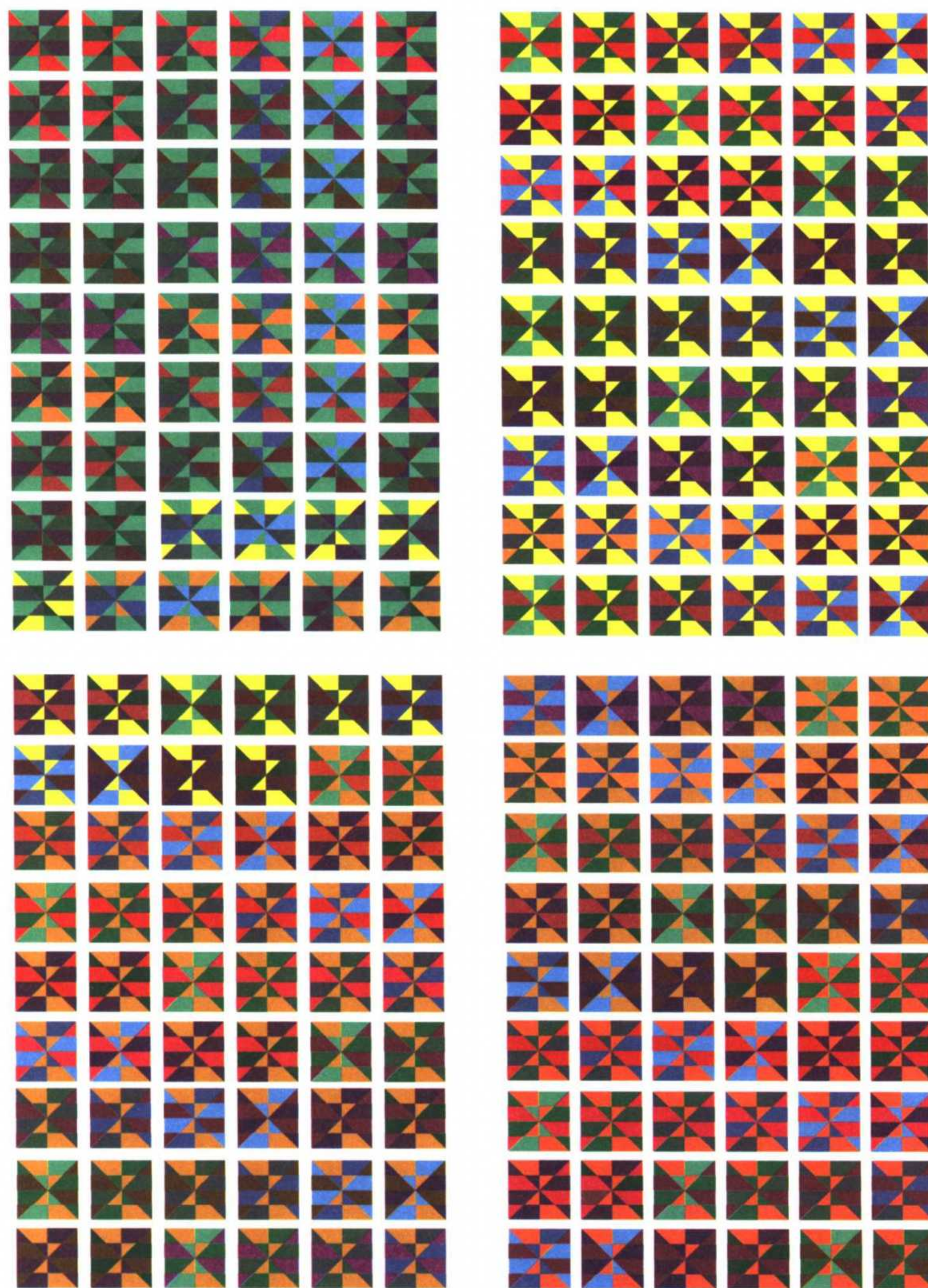
同类色推移图

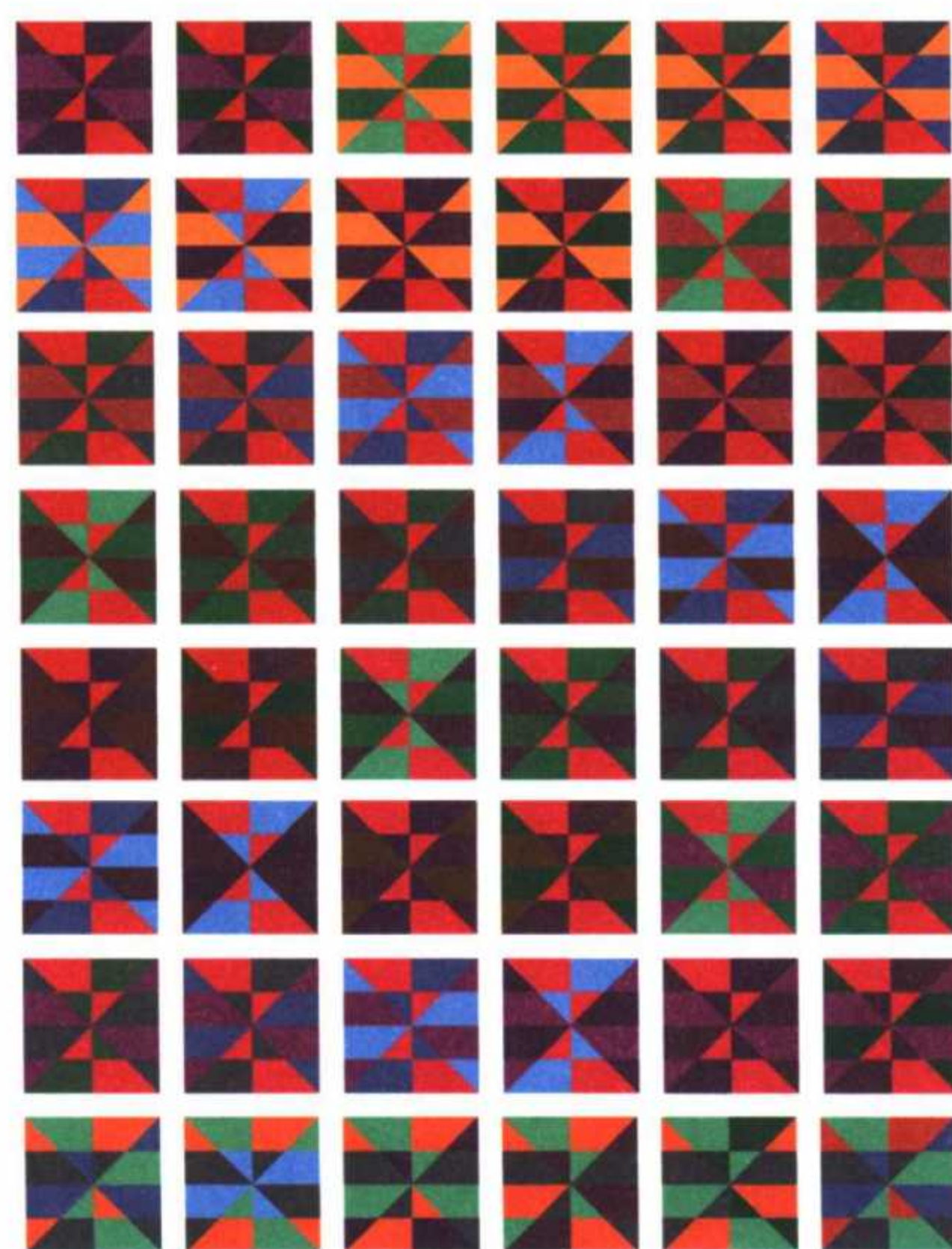
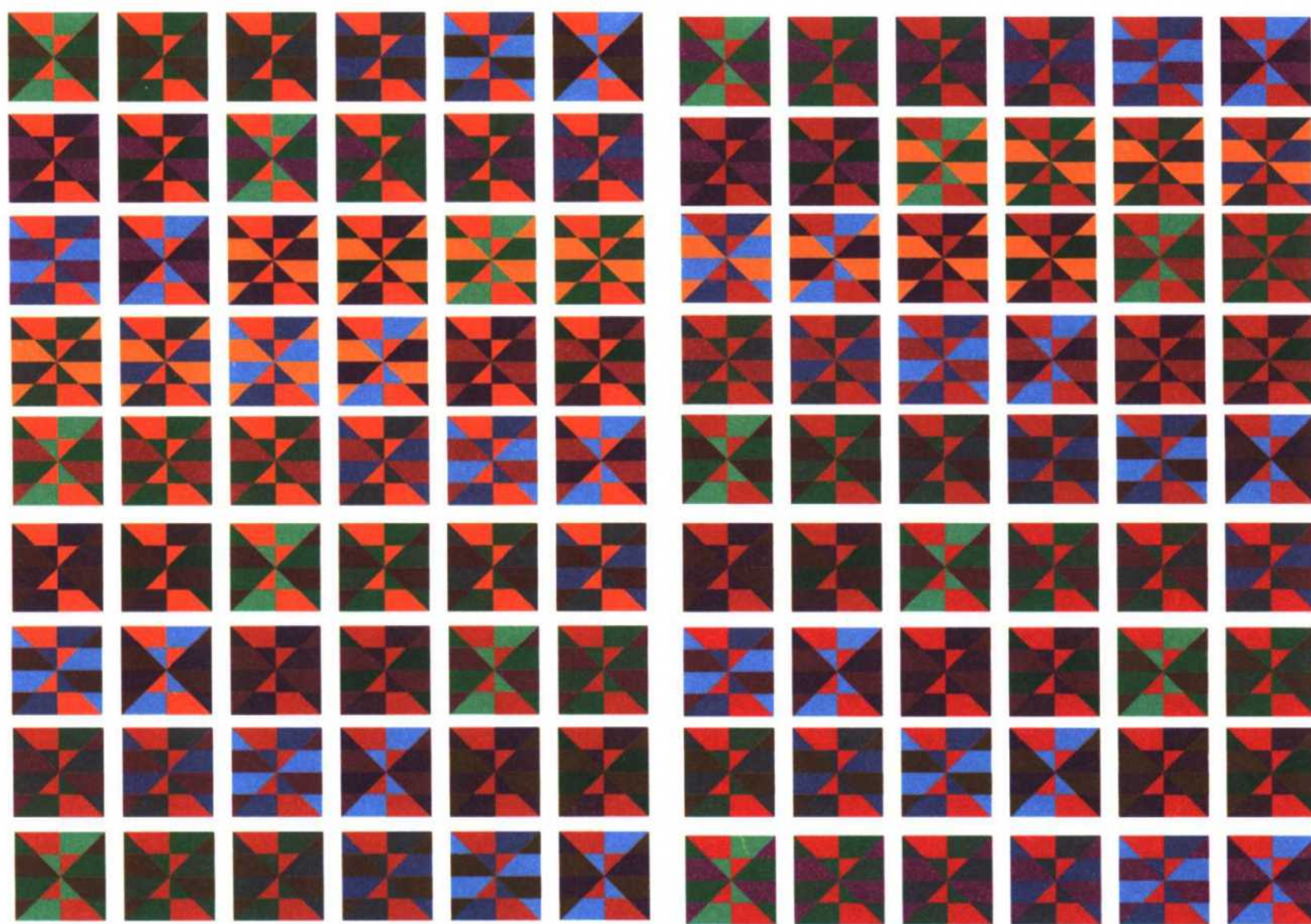
同类色推移图

对比色推移图

对比色推移图

对比色推移图

第五章 装饰构造元素

装饰美化

装饰是相同或相异的构成元素按秩序修饰造型和环境，它依附于某一主体或在环境中独立存在，兼备保护等功能的作用，以达到人们寄物于情的美化需求。修饰和美化依赖于装饰材料 and 工艺的发展，形成合理的构造技术来强化装饰目的。因此体现了时代的特征，伴随着时代的发展拥有它的基本构造装饰、细部的构造装饰和空间环境的构造装饰。

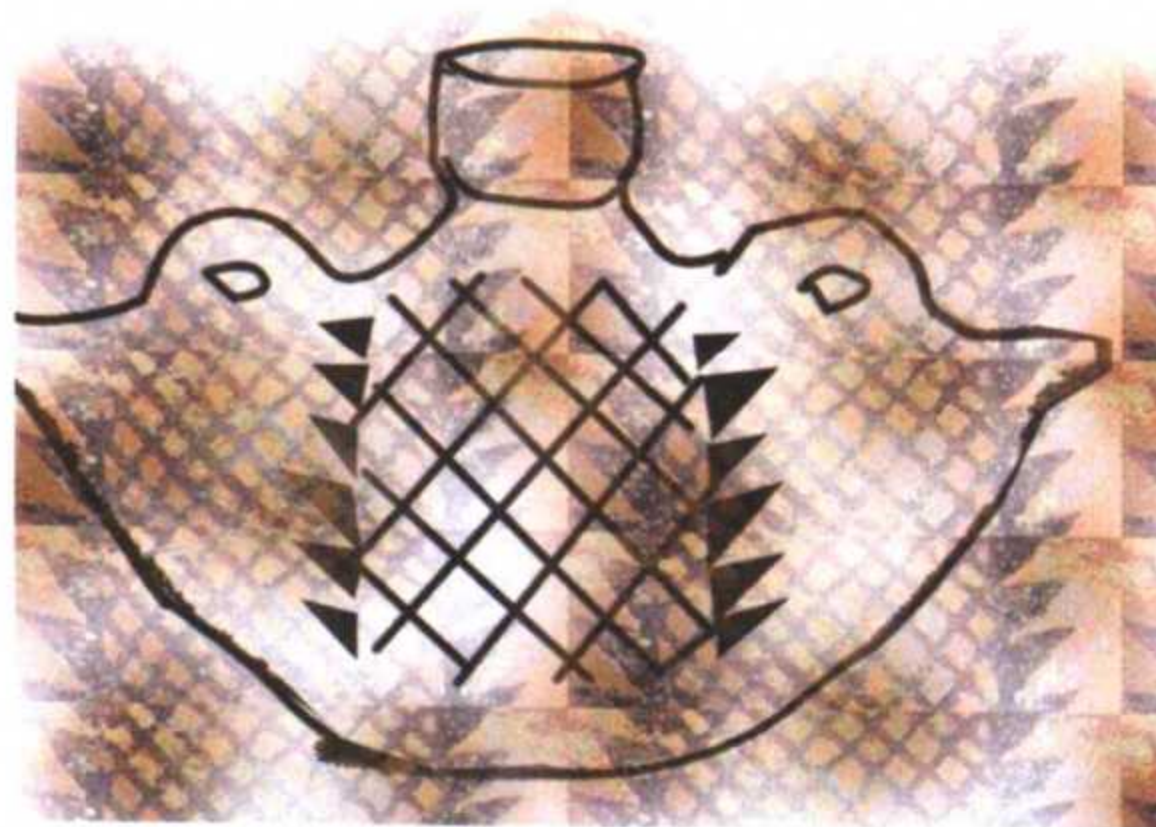
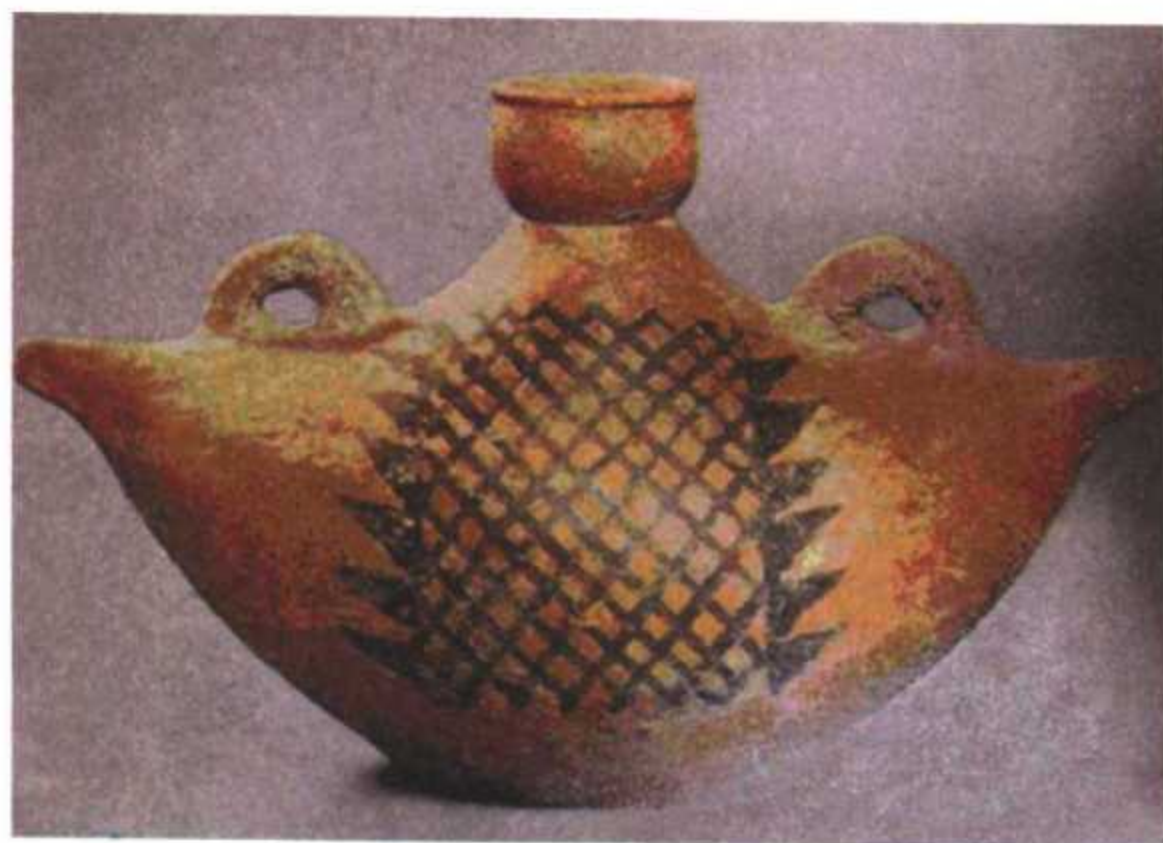
花盘

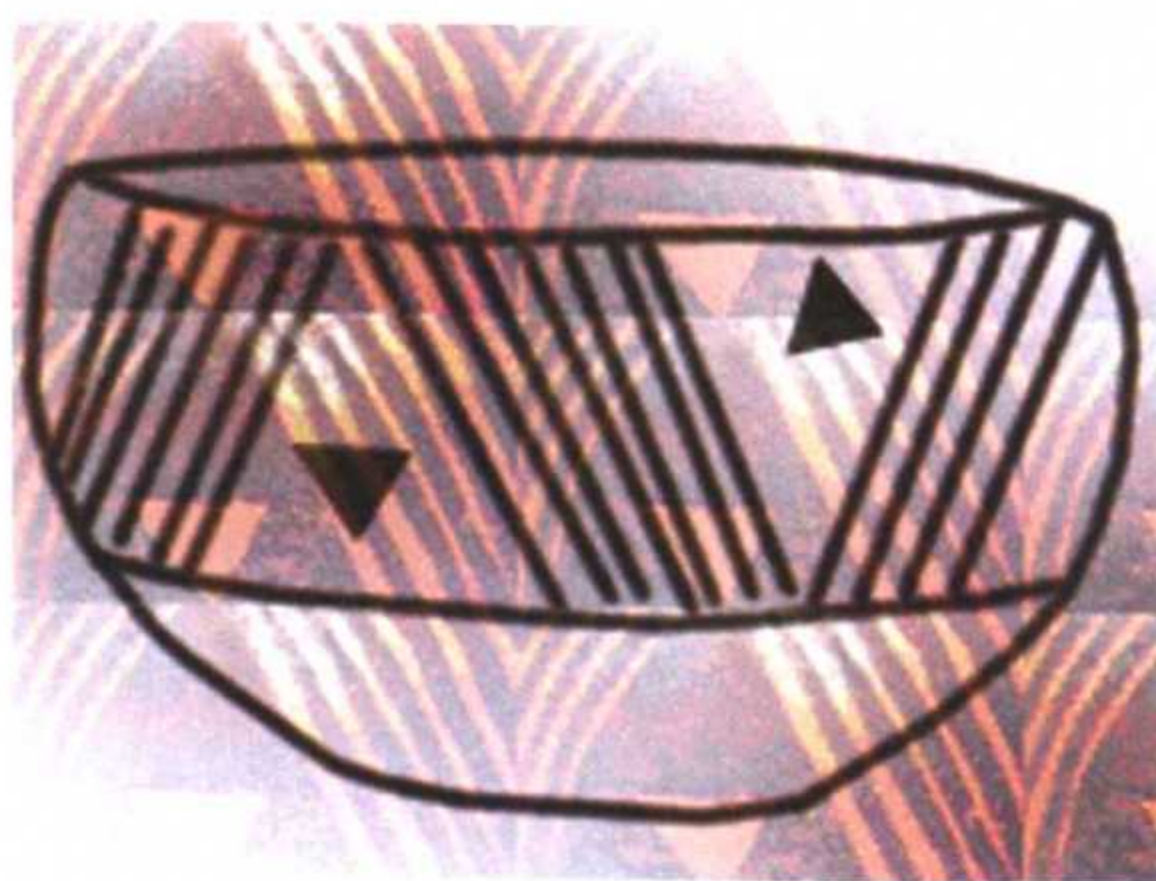
民间灯饰

装饰特点

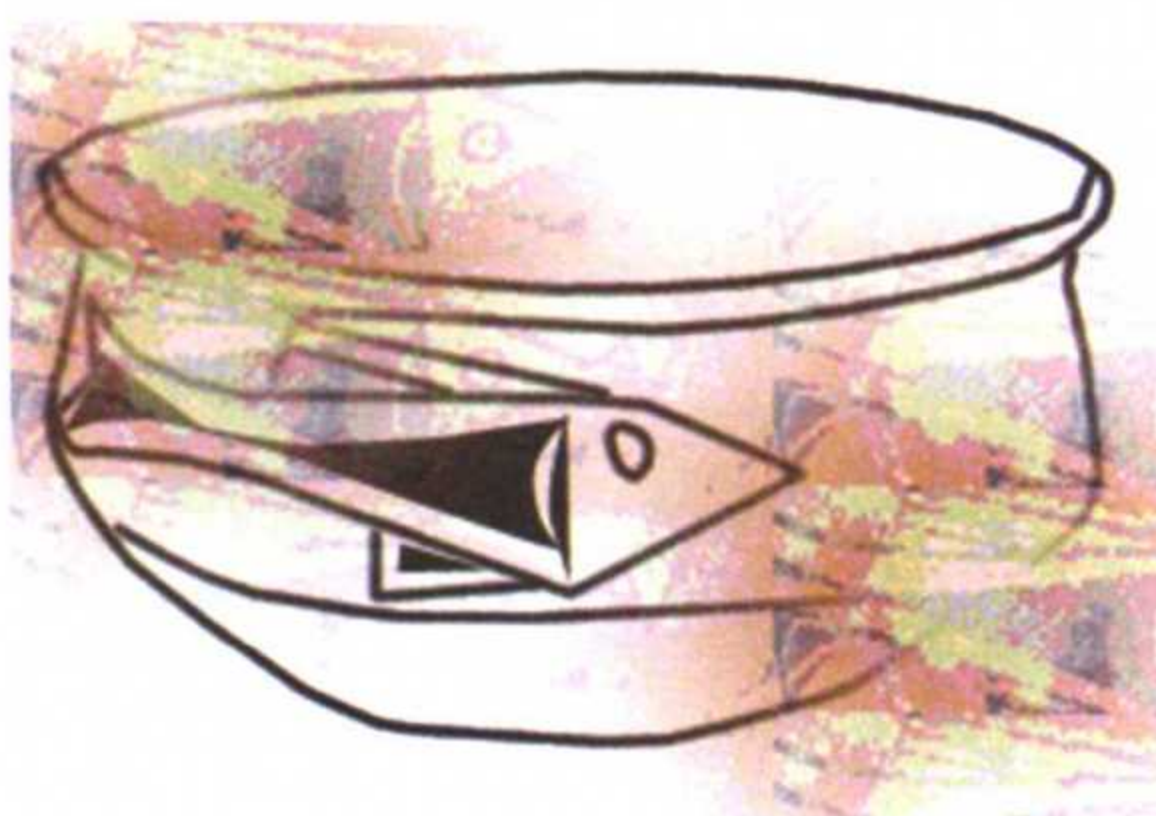
中国石器时代的仰韶文化彩陶，有半坡类型的几何纹样、人面、鱼鹿和庙底沟类型的新月形、叶形、花瓣形纹和曲直相交的三角形纹。

彩陶双耳锯齿网纹壶

彩陶三角曲折纹钵

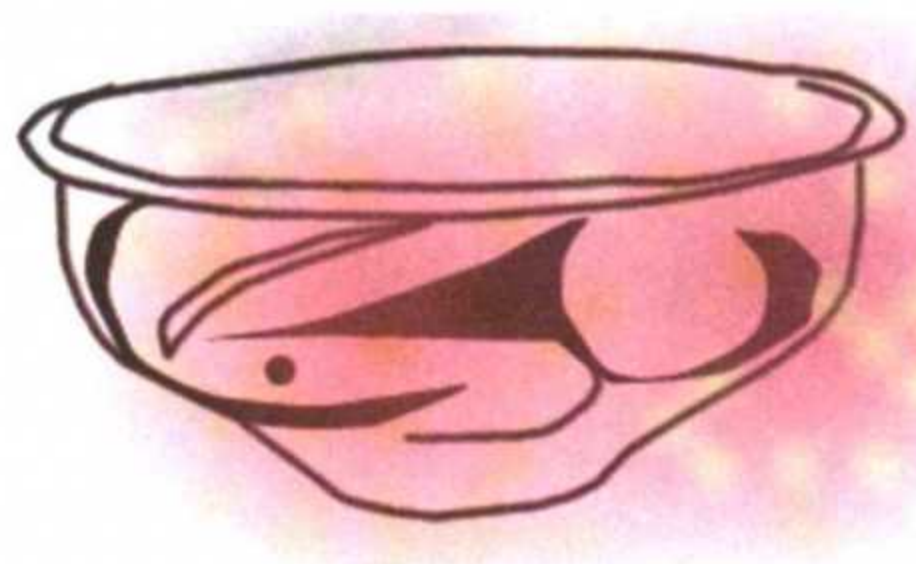

鱼纹彩陶盆

马家窑彩陶有马家窑类型、半山类型和马厂类型，流动的波状纹饰和造型轮廓，如卷曲纹和蛙形纹等。

彩陶双耳旋纹瓶

钩羽圆点纹彩陶盆

彩陶双耳回纹罐

彩陶双耳旋纹瓶

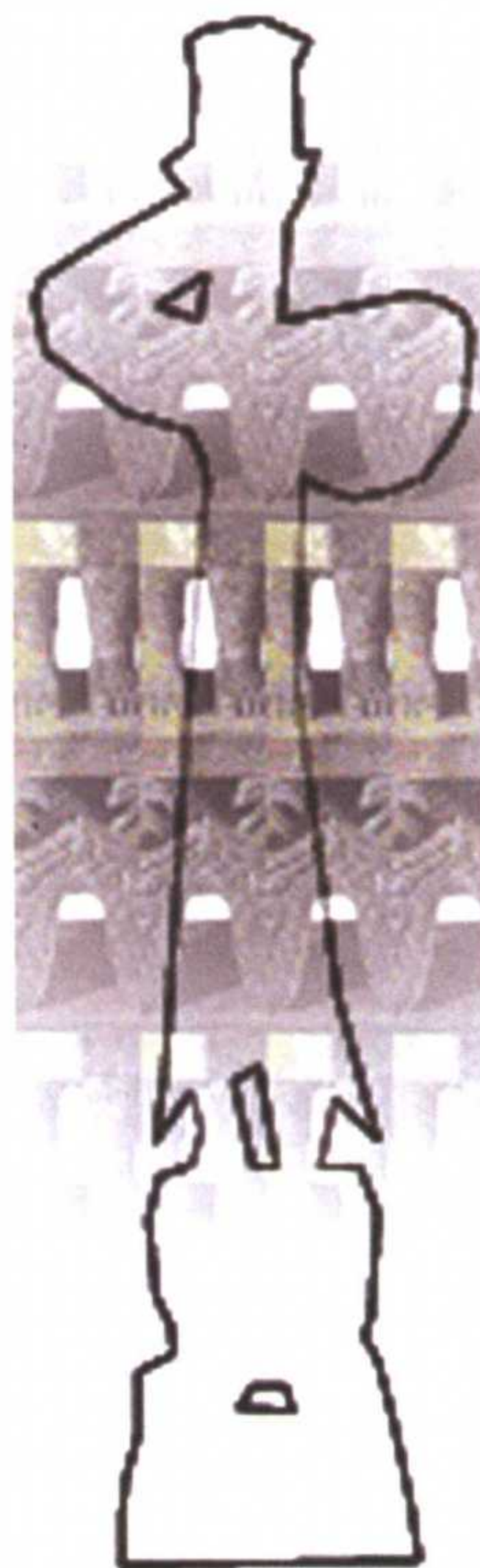
商周奴隶制社会的手工业发展，以青铜为代表。

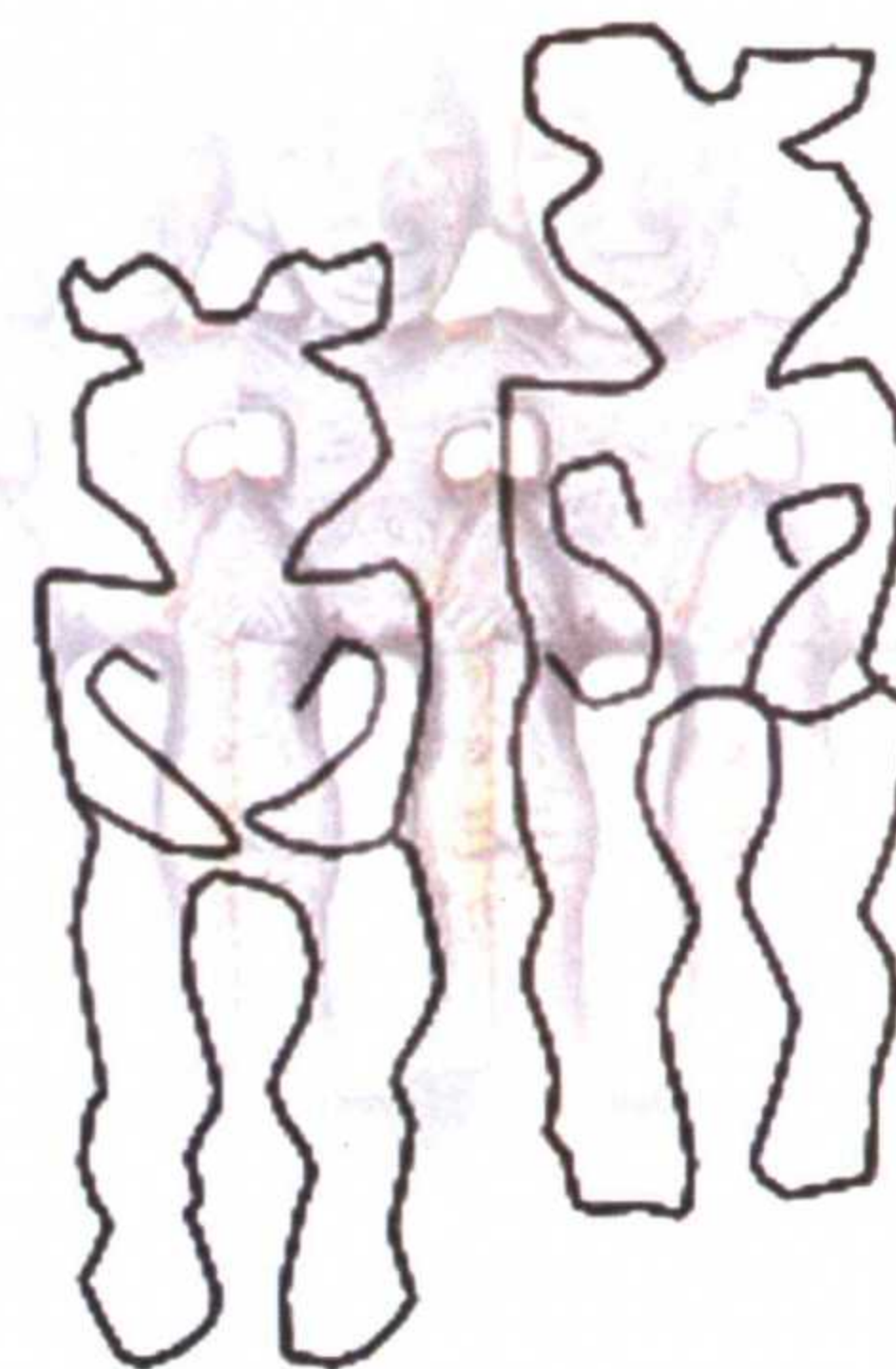
阴阳玉人

鸟兽形铜尊

巫师立像

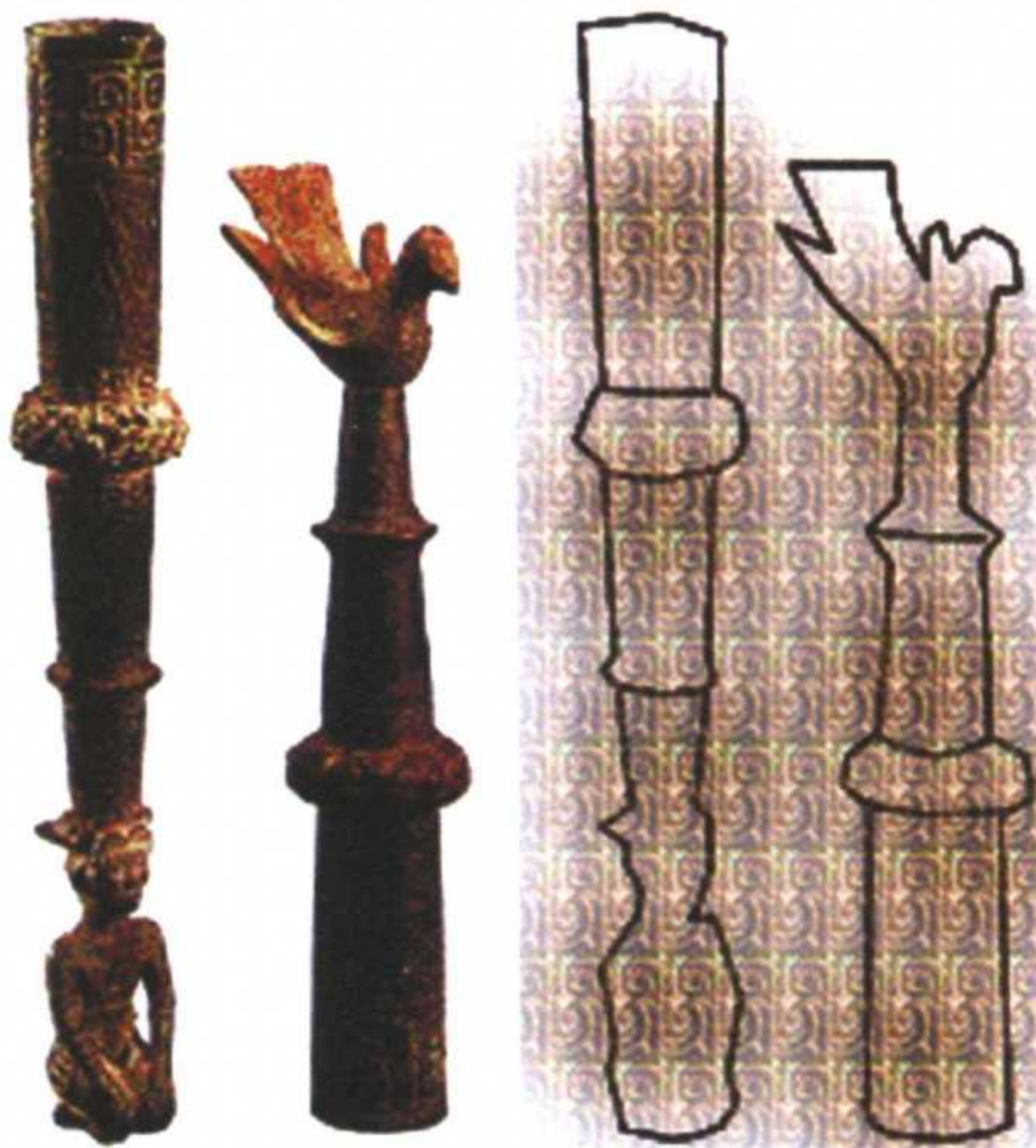
战国时期的人物表现。

铜壶文饰

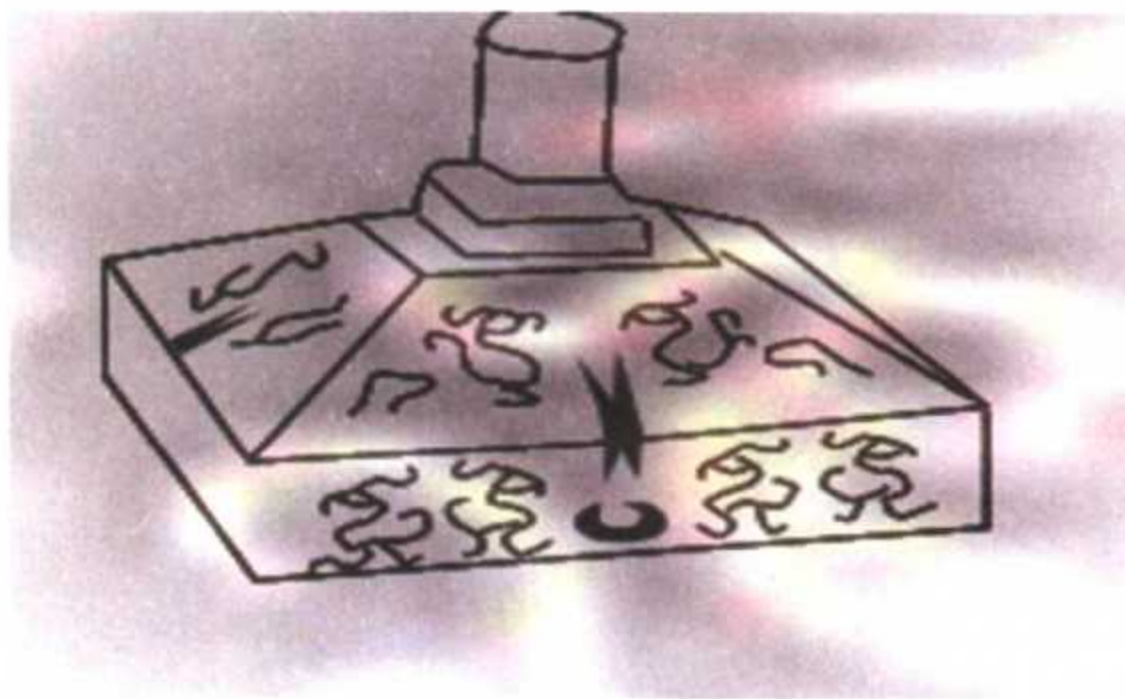
人物龙凤帛画

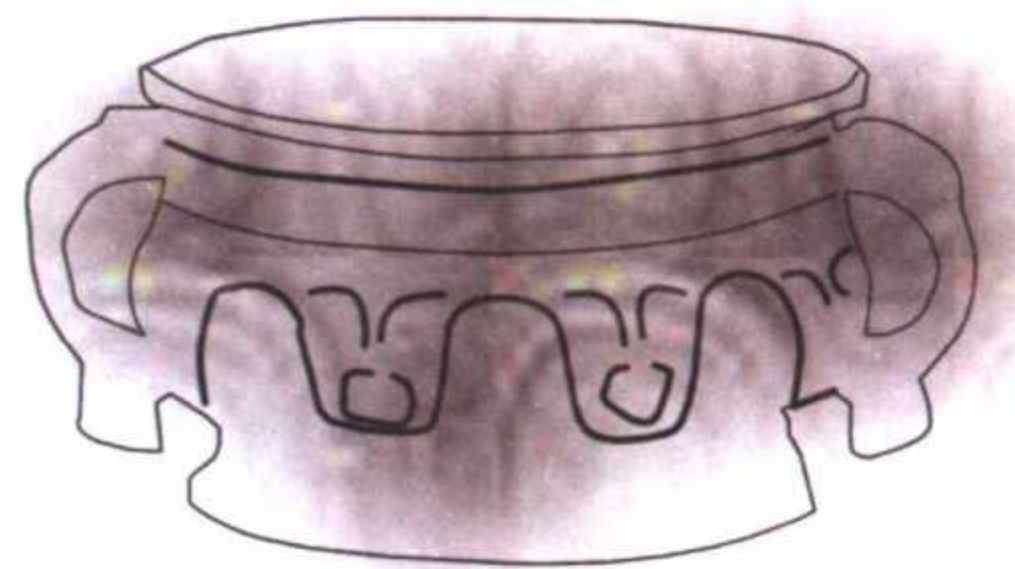
鸟形铜杖

双龙纹青铜尊

方形插座

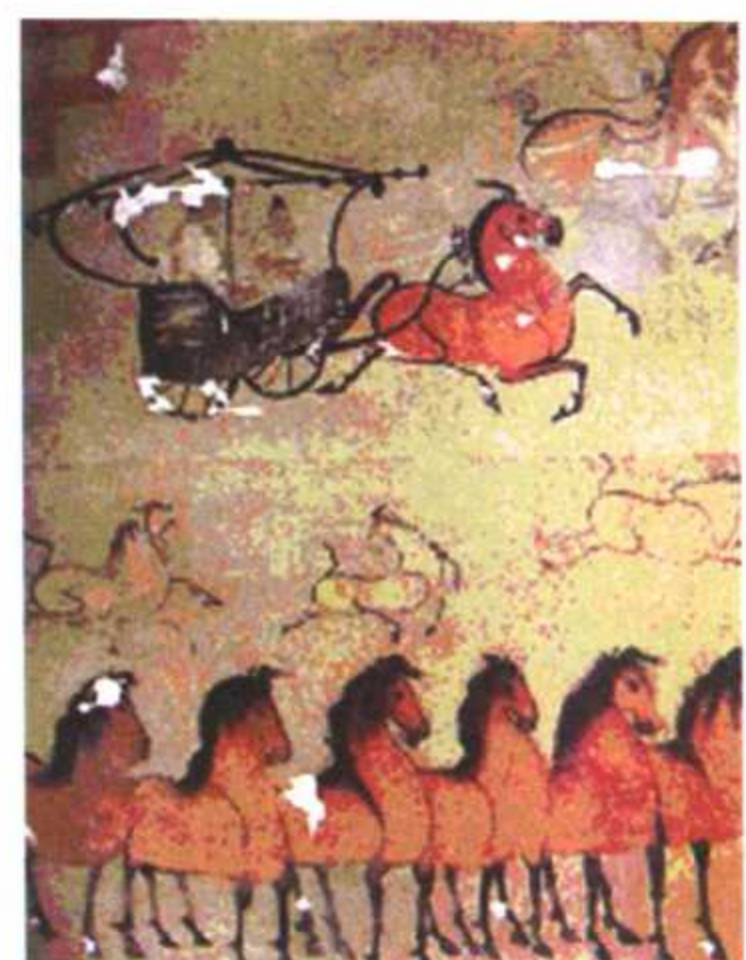

春秋陈侯簋

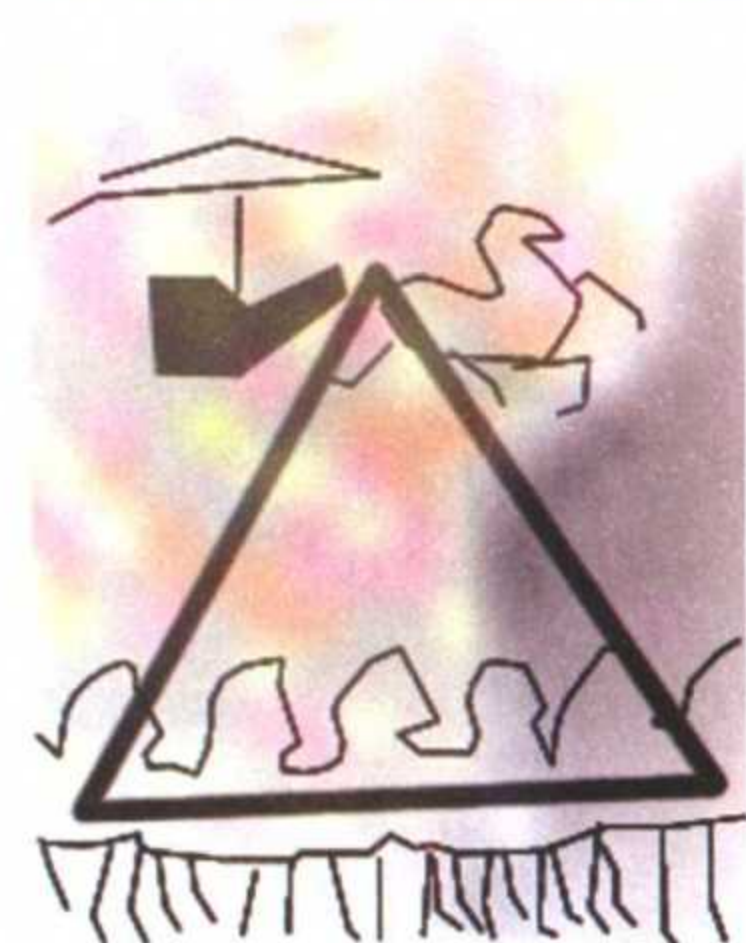
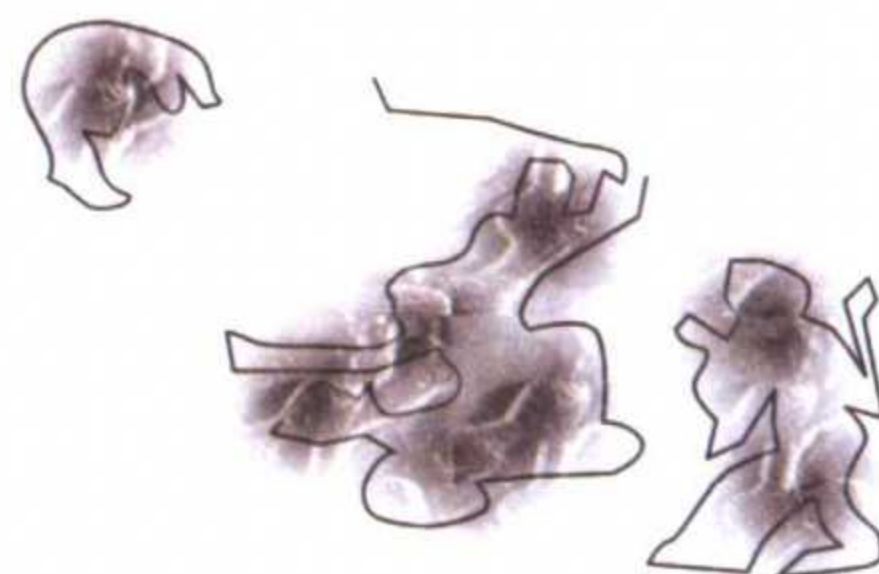
汉代时期的纪念性雕塑和宫殿壁画广泛流行，有壁画墓、画像石和画像砖。

牧马图壁画摹本局部

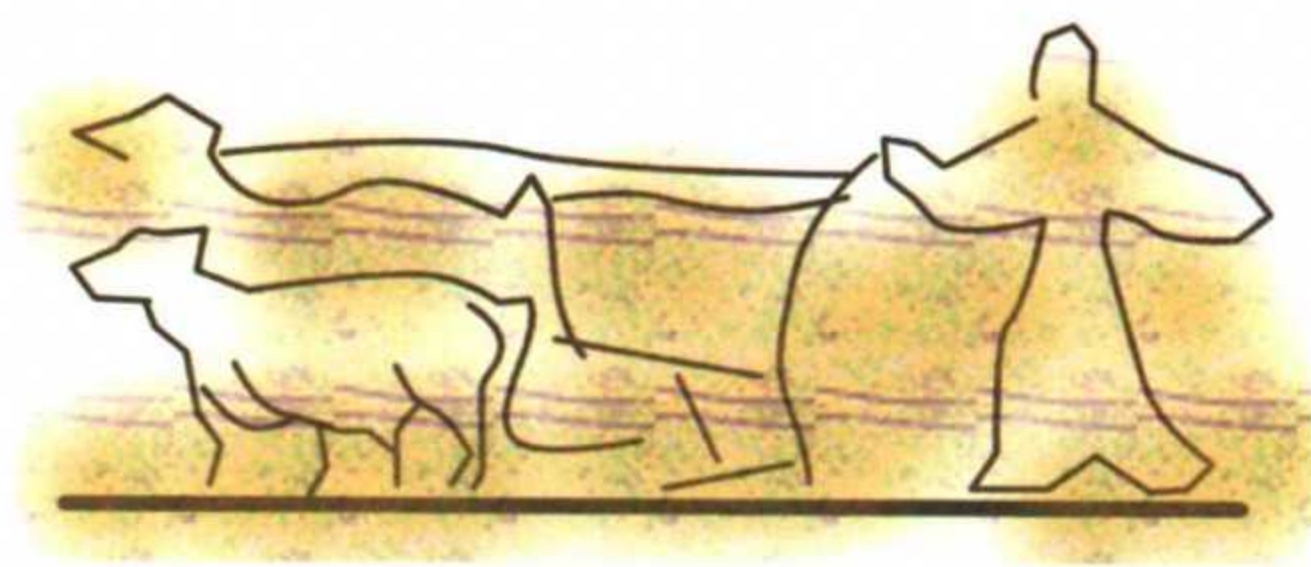

跳丸盘鼓叠案画像砖

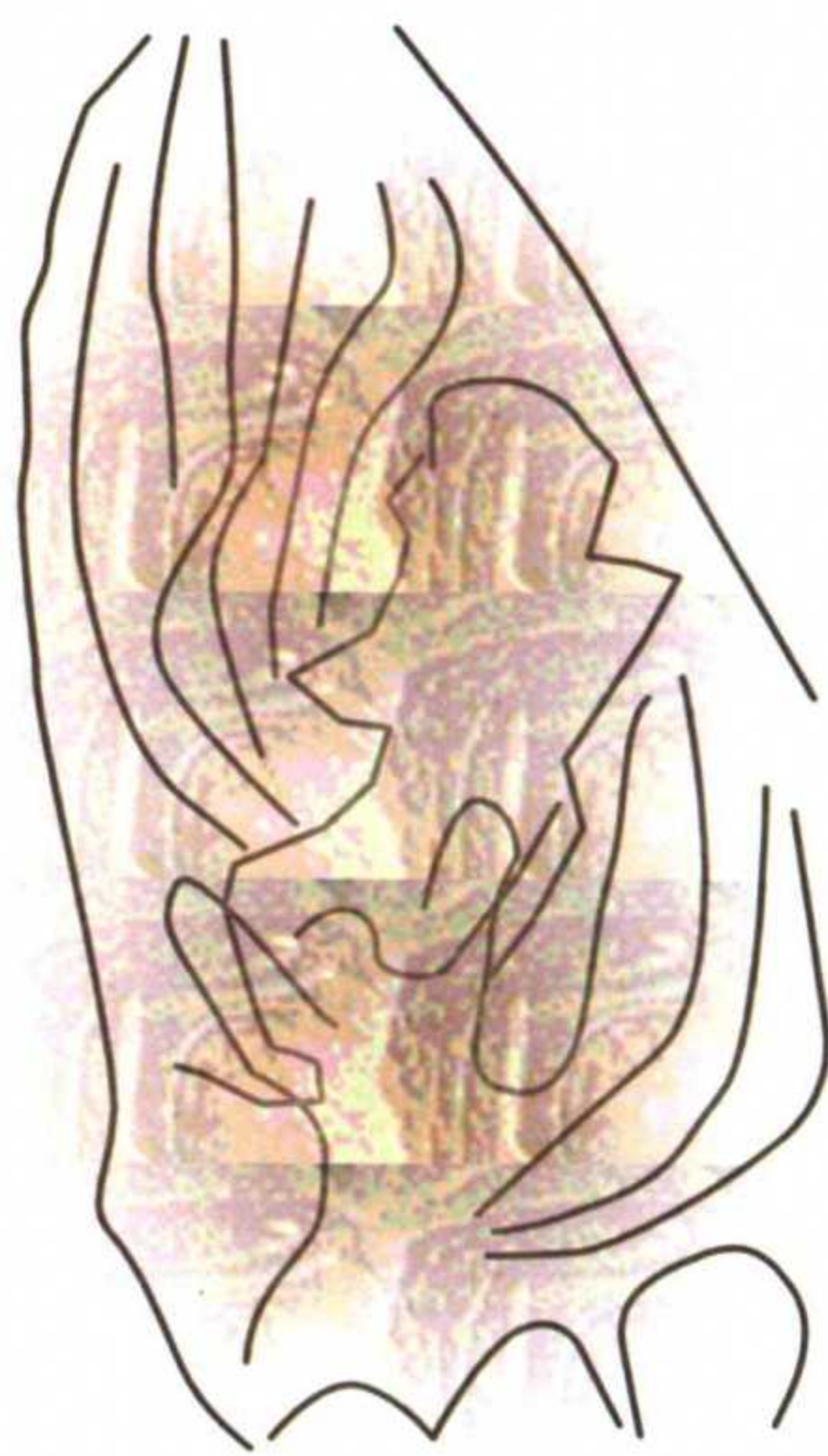
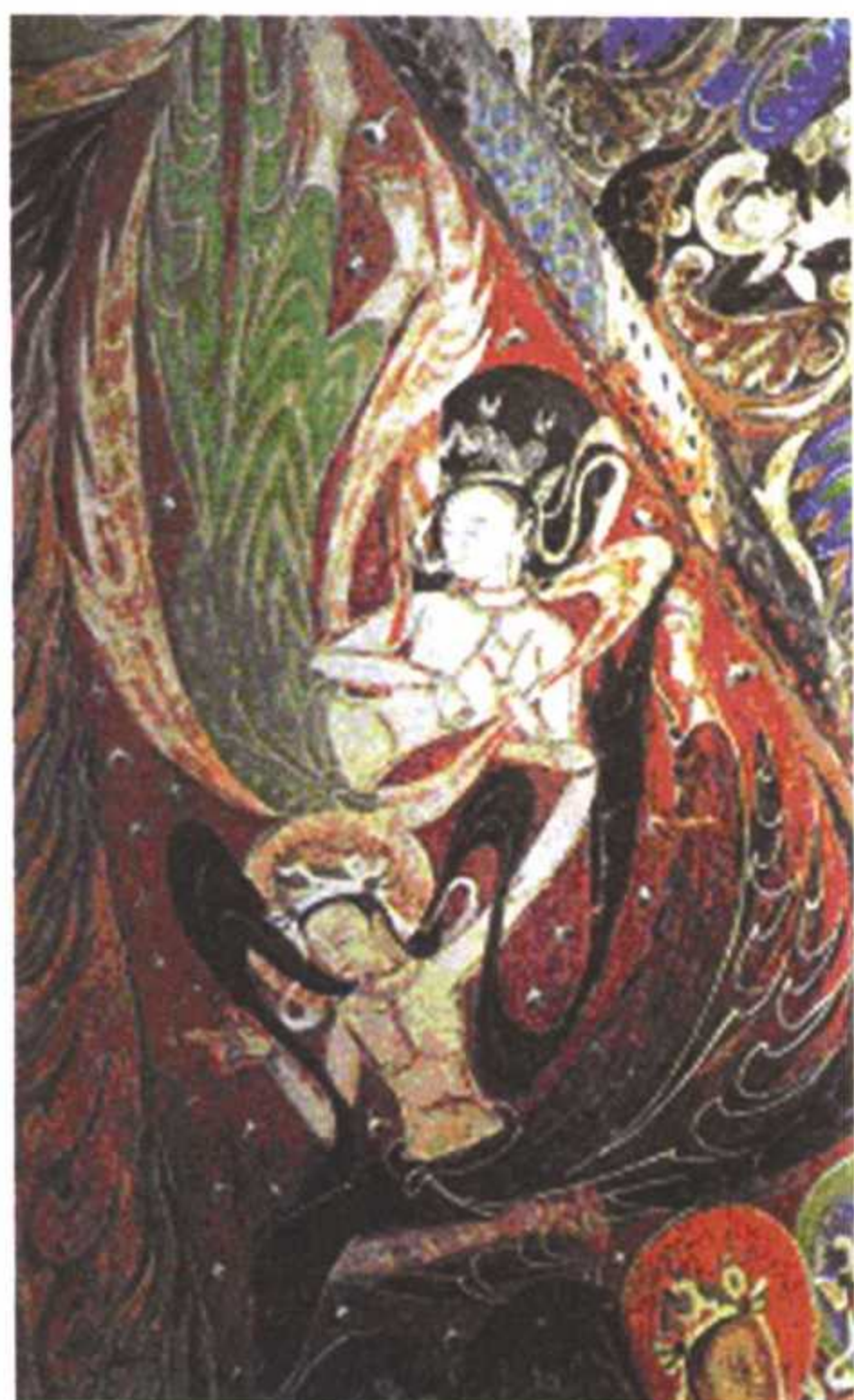

石辟邪

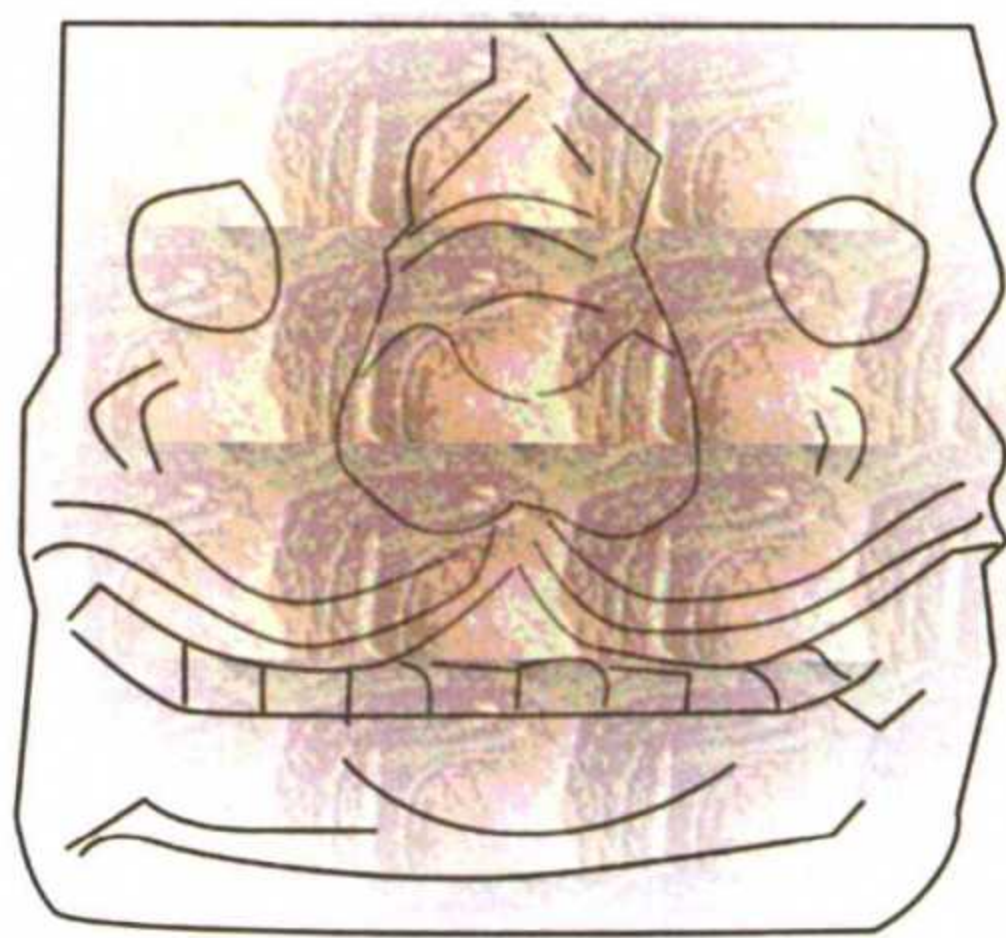
魏晋南北朝时期佛教的传入推动了壁画和雕刻的盛行。

牛耕图砖画

飞来像壁画

北魏永固陵石券门

唐代时期经济繁荣，各民族密切往来，手工业、商业、工艺美术和绘画得到交流。

王维的诗意图轴

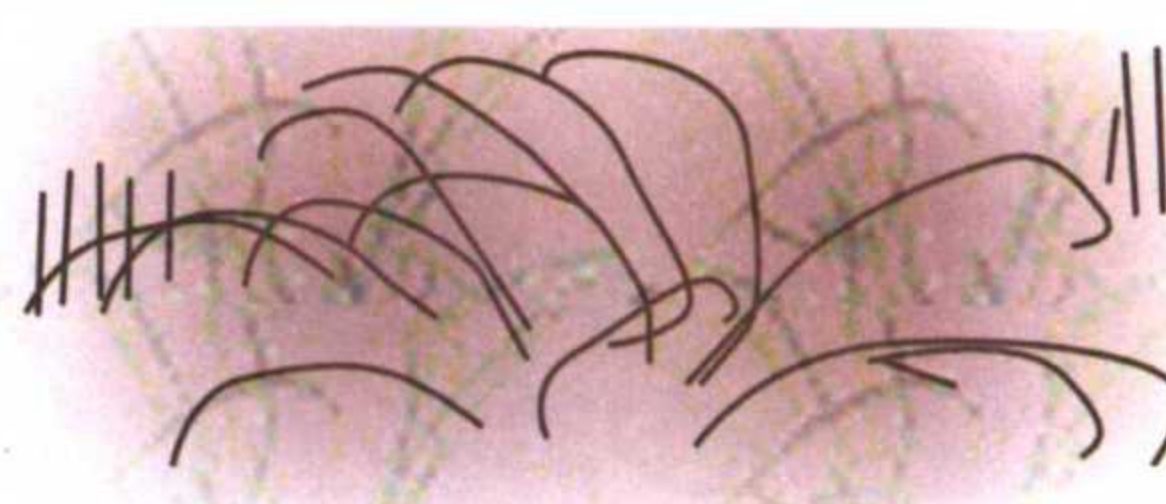

韩干的夜照白图

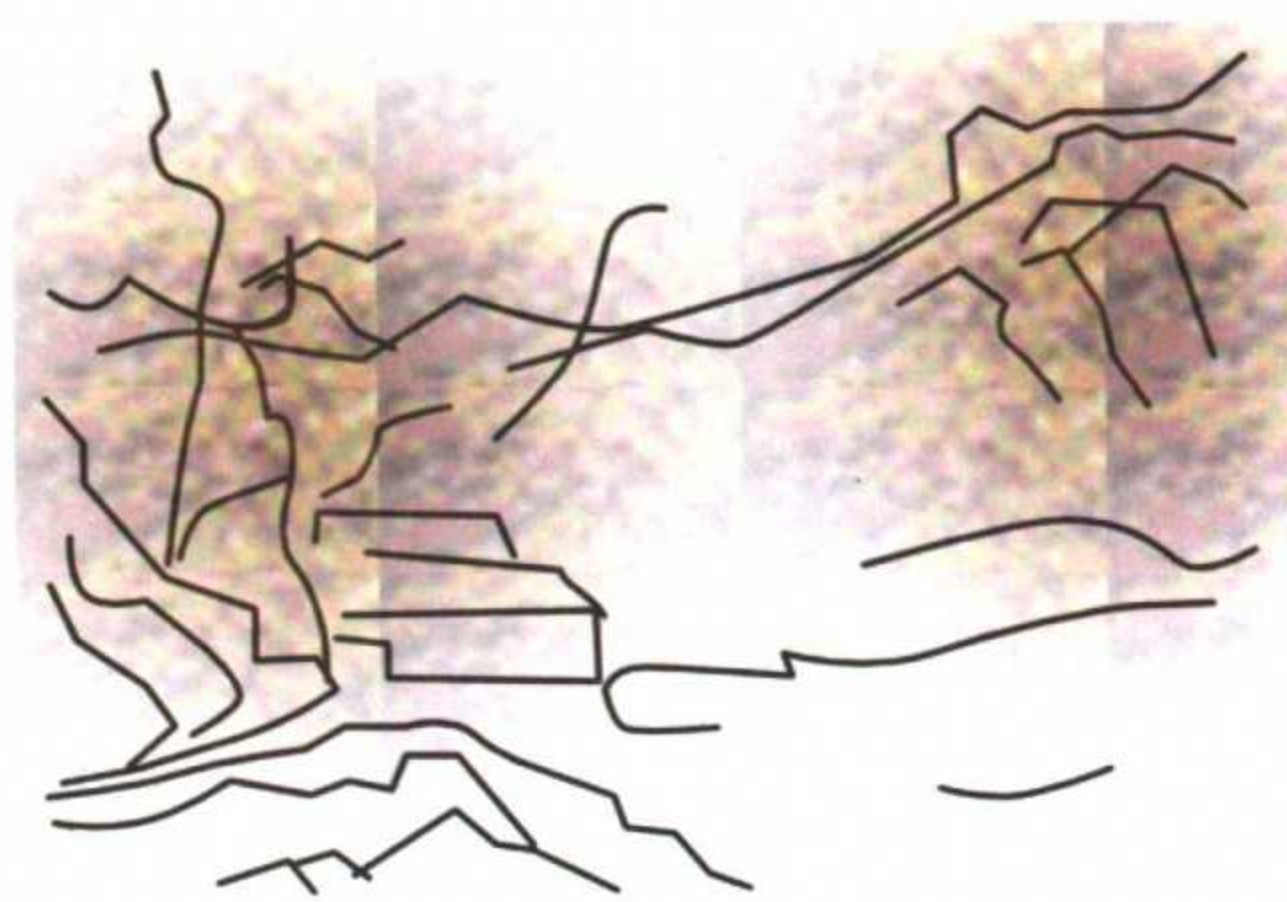
宋元朝时期中国的山水画，题材丰富、艺术技巧和风格样式不断创新。

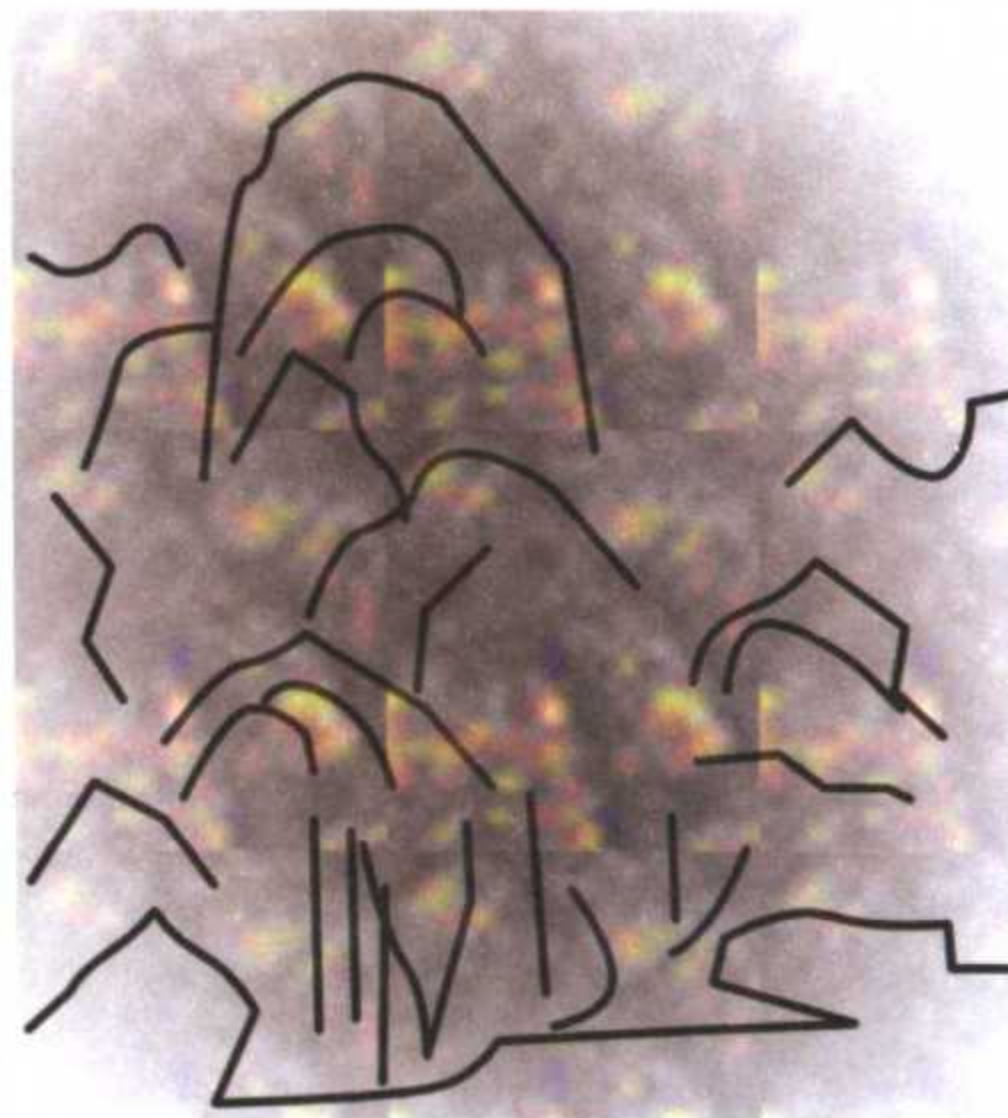
许道宁的渔文图卷

赵孟坚的墨兰图卷

夏圭的雪堂客话图

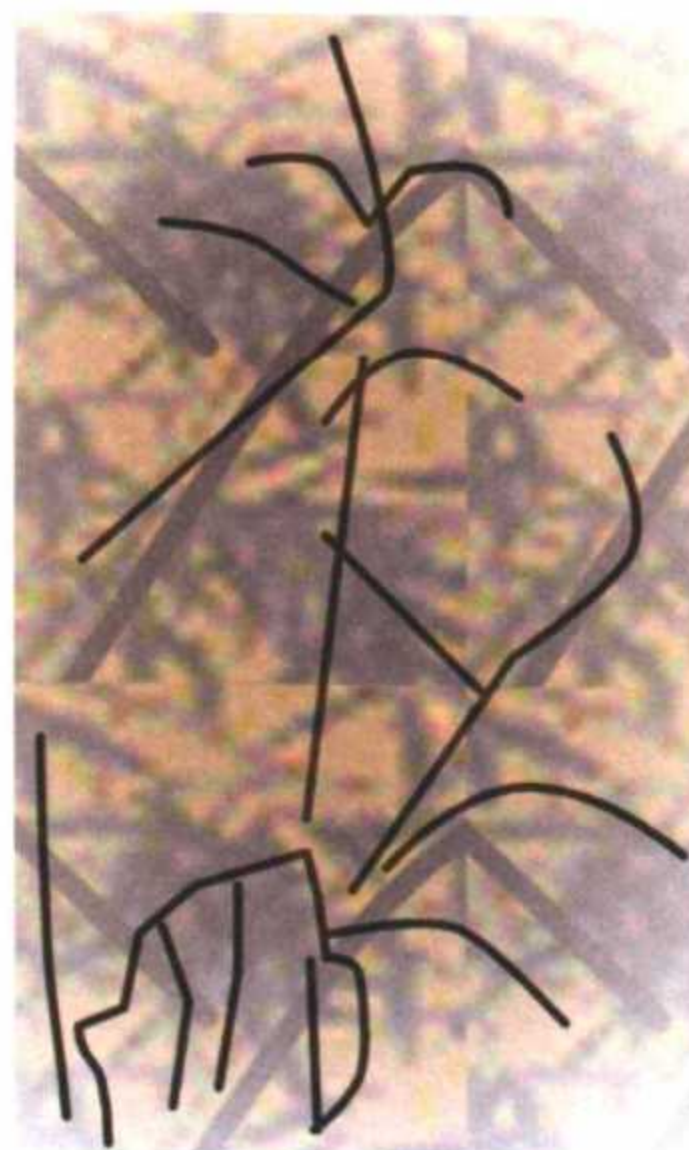
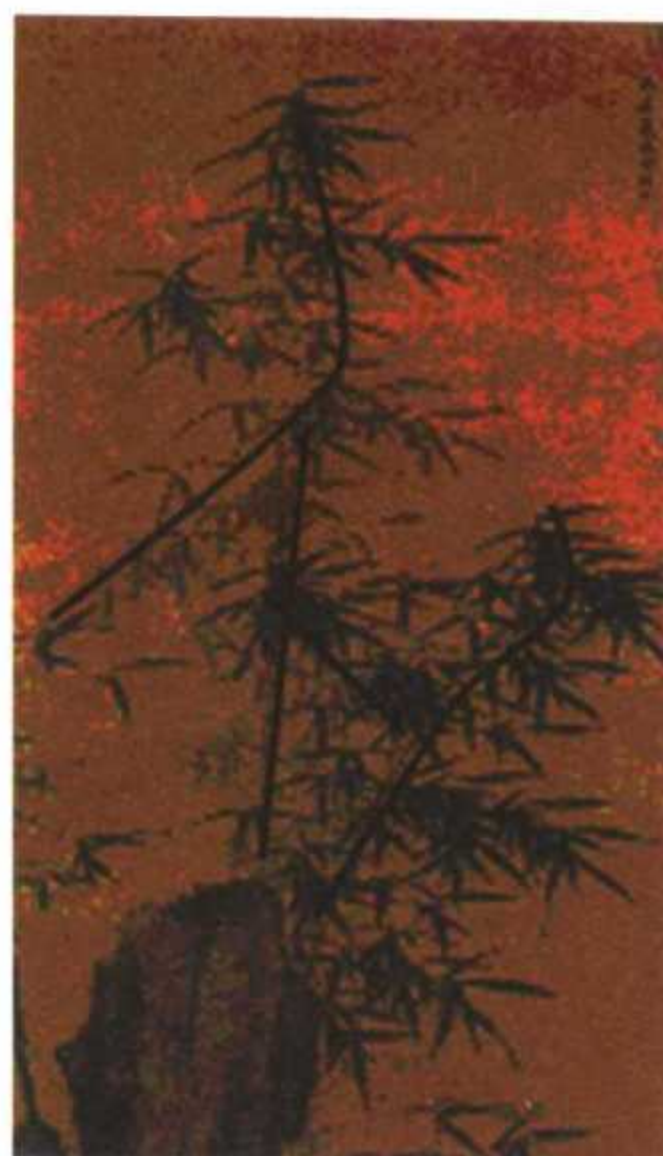

郭熙的窠石平远图轴

明清朝时期国画理论和画法得到发展，包括线条运用、色彩表现以及国画的留白处理。

徐渭的竹卷局部

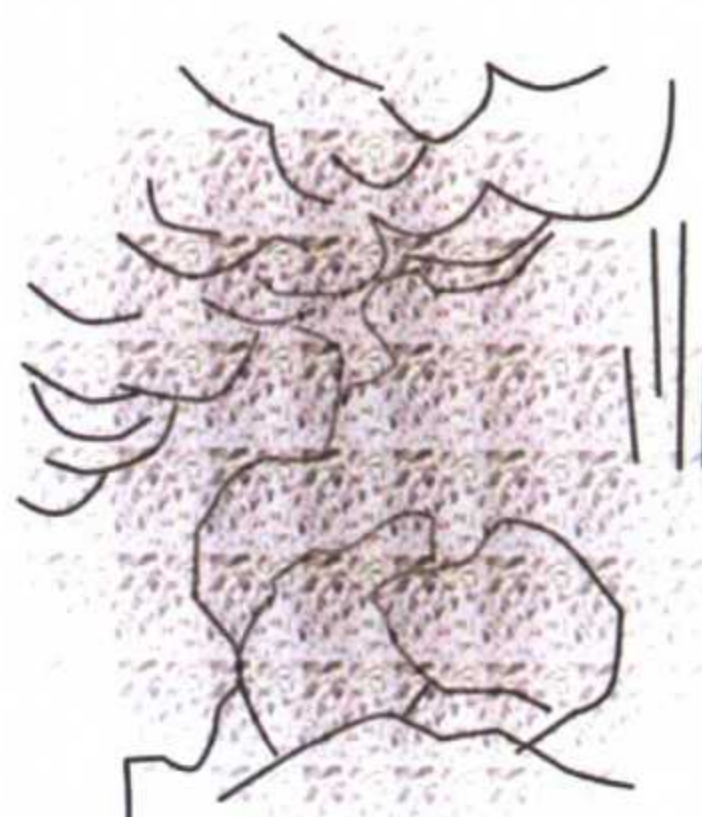
夏淇园的春雨图轴

徐渭的菊竹图

董其昌的秋兴八景图册之一

朱簪的晚安册

龚贤的木叶丹黄图轴

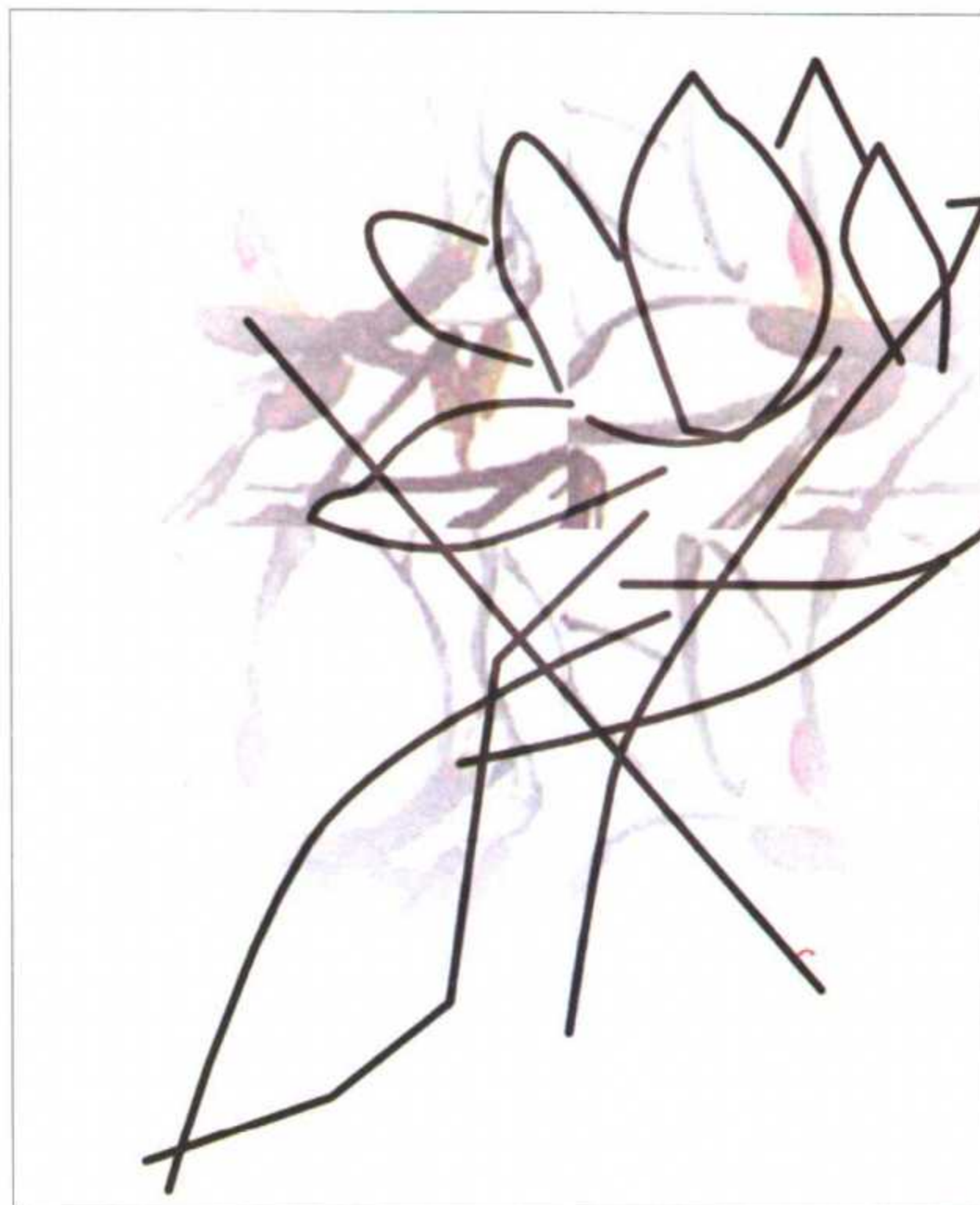

弘仁的黄梅松石图轴

查士标的水竹茆斋图轴

近代时期的均衡，比例、色彩和线条等表现形式被充分运用，题材内容和技巧更为丰富化。

齐白石的玉兰蜂蜜

黄山朝晖

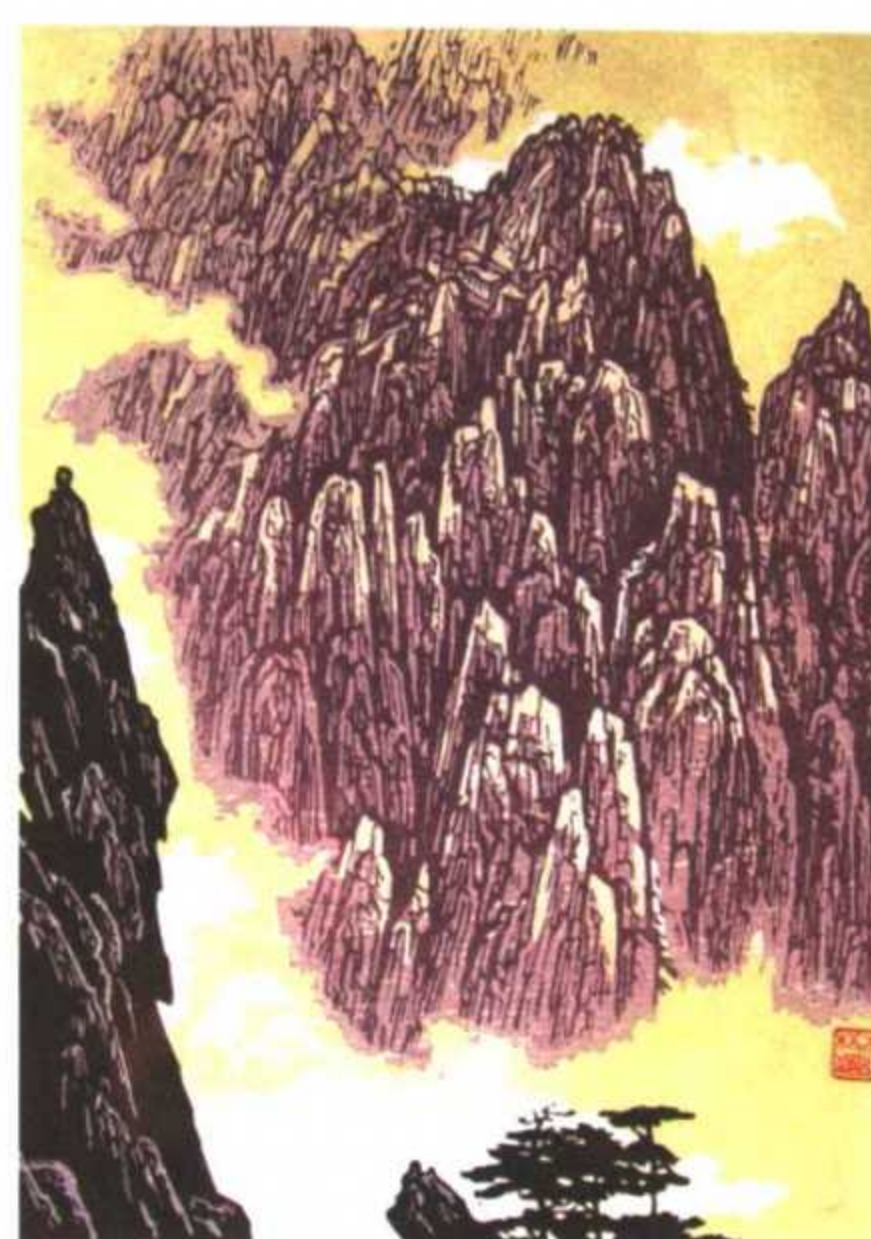
梦笔生花

雪后蓬莱

西海群峰

玉屏晴恋

云上天都

云漫北海

师松龄的黄山

后记

本书内容获得国内、国外相关资料的启示，并结合课程教学过程的安排。其中与教学有关的图片分析资料来源于上海工程技术大学服装学院、中法埃菲服装设计学院、上海海粟美术设计专修学院等学校的学生习作。

感谢上海工程技术大学服装学院领导的关心，及参与人员何芳、鲁家皓、张捷、丁焕、王昕、张晶、吴燕等的帮助。